

Este es un acuerdo legal entre tú y Estudio Guti S.A. de C.V. el cual cubre tu uso del PDF "60 Esquemas de lluminación fuera de estudio".

El contenido de este libro en línea está sujeto a los términos de este acuerdo de uso de licencia. Al comprar y usar este libro estás aceptando los términos y condiciones, por lo tanto, te agradeceremos que lo leas. Es la responsabilidad del comprador de este libro leer este acuerdo de uso de licencia.

El Copyright de este libro y todos los materiales incorporados son propiedad de Estudio Guti, y protegidos por las leyes internacionales de derechos de autor, por lo que debes de tratar su contenido de la misma manera que cualquier material con Copyright.

Todas las imágenes o videos provistos para descargar con este libro son propiedad de Estudio Guti S.A. de C.V. Al comprar este libro obtienes los derechos de uso del material para tu uso personal, no comercial, con fines educativos. Está prohibido realizar copias o productos derivados de todos los materiales en este libro con fines comerciales o fuera del uso personal.

Como comprador de este libro, puedes descargar el material provisto, y guardarlo en tu disco duro o en discos compactos e imprimirlo, siempre y cuando sea para tu uso personal.

Las fotografías o imágenes no deberán de ser copiados para su publicación, ya sea en medios digitales o físicos, incluyendo el internet o cualquier sitio web con o sin protección de una palabra clave.

Este acuerdo de uso de licencia será resguardado por las leyes de El Salvador, y su aplicación por las leyes internacionales de derechos de autor.

La marca "Estudio Guti", su logotipo, isotipo, así como su expresión comercial "Una mejor manera de aprender" son marcas registradas de Estudio Guti. Todos nuestros libros e imágenes son registrados en el Centro Nacional de Registros (CNR) de El Salvador.

El único comercio autorizado para la venta de todos los libros de Estudio Guti es: www.estudioguti.com

Si has adquirido este libro por otro medio que no sea www.estudioguti.com o has visto uso no autorizado de las imágenes, PDF, tutoriales, por favor escríbenos a info@estudioguti.com

Copyright 2021 © por estudioguti.com TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS

Dirección:

Estudio Guti, Capistrano #35, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, CP1101 Telefonos:

USA (toll free) +18883561773, México +525541632022, Argentina +541159843343, Whatwapp +503-77505429

conomista de profesión, fotógrafo de corazón, cuenta con una larga carrera profesional de más de 15 años en fotografía comercial. Durante su trayectoria ha trabajado con reconocidas marcas como Coca Cola, Pizza Hut, Axe, Maxim, KFC, Wendy's, Ron Botrán, entre otras; así como celebridades, prestigiosas revistas y agencias de publicidad de primer nivel en América Latina.

Guti cuenta con más de 10 años de experiencia como maestro de fotografía y retoque digital. Ha sido catedrático de la prestigiosa Escuela de Comunicación Mónica Herrera. Es Adobe Certified Expert para Photoshop CC y ha sido embajador de marca para Sony Alpha Latinoamérica. Asimismo, es miembro de varias asociaciones de fotógrafos internacionales y ha realizado seminarios y talleres en varios países de Hispanoamérica.

Guti disfruta no solo estar detrás de la cámara, sino también compartir "Sin Reservas" su conocimiento en fotografía y retoque digital por medio de sus talleres, seminarios, libros en línea y libros digitales. Actualmente es autor de más de 30 libros online, 15 talleres presenciales y 3 libros digitales.

En el año 2015 y con el fin de llevar sus enseñanzas a todo el mundo lanza **www.estudioguti.com**, la cual rápidamente se posiciona como la mejor escuela especializada en fotografía y retoque digital en español y cuenta con la mejor evaluación del mercado con un Trustscore de 4.9/5 y con más de 17,000 alumnos satisfechos en todo el mundo en más de 37 países.

Guti continúa ejerciendo profesionalmente como fotógrafo comercial, pero su máxima pasión está en llevar sus enseñanzas a la mayor cantidad de personas de habla hispana. Entre sus hobbies está el viajar, la cocina, el vuelo de parapente y ser un aventurero en su tiempo libre.

Para conocer más sobre Guti: Escuela online: www.estudioguti.com Portafolio online www.estudioguti.info

GERARDO GUTIÉRREZ GUTIÉRREZ

ESTUDIO**GUTI**

Una meior manera de aprender

OTIPS

uando nosotros tomemos fotografías en un ambiente cálido, con un
estimado de unos 3.400 grados
kelvin, debemos utilizar un flash que
tiene una temperatura neutra de
5.500 grados kelvin para que no sea tan dispar
el tono de la iluminación. En este caso coloqué
un filtro que llevaba al flash de 5.500 a aproximadamente 3.800 grados kelvin, generando una

sensación no tan cálida como el fondo, pero lo suficientemente para que no se vea mal.

Si tenemos un lugar espectacular como este teatro no nos vayamos con lo tradicional de tomar fotografías cerradas solo porque sean personas. En este caso fue un lente 12 milímetros en DX, que sería el equivalente como a 18 mm sí lo hubiéramos tomado en una cámara full frame.

ESQUEMA CON FLASH

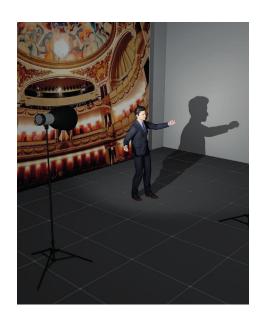

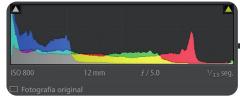
© EL DATO

Esta fotografía la tengo muy presente porque fue para mi amigo Gerardo Parker, quien necesitaba una fotografía para su nuevo disco. Quería captar la esencia que iba a ser música no tan contemporánea, sino música de los años 50, por eso escogimos el Teatro Nacional.

Para la fotografía, mediante la narrativa de las poses fue darle a él un carácter como las grandes estrellas de los años cincuenta y sesenta. Me imaginé cómo sería Frank Sinatra si estuviera en este lugar y, obviamente ya que estábamos en un teatro, en lugar de sobre iluminarlo traté de recrear una iluminación en el que se pareciera a la luz dura con la cual se iluminan a las personas en los teatros que, normalmente, son fresnel bastante intensos.

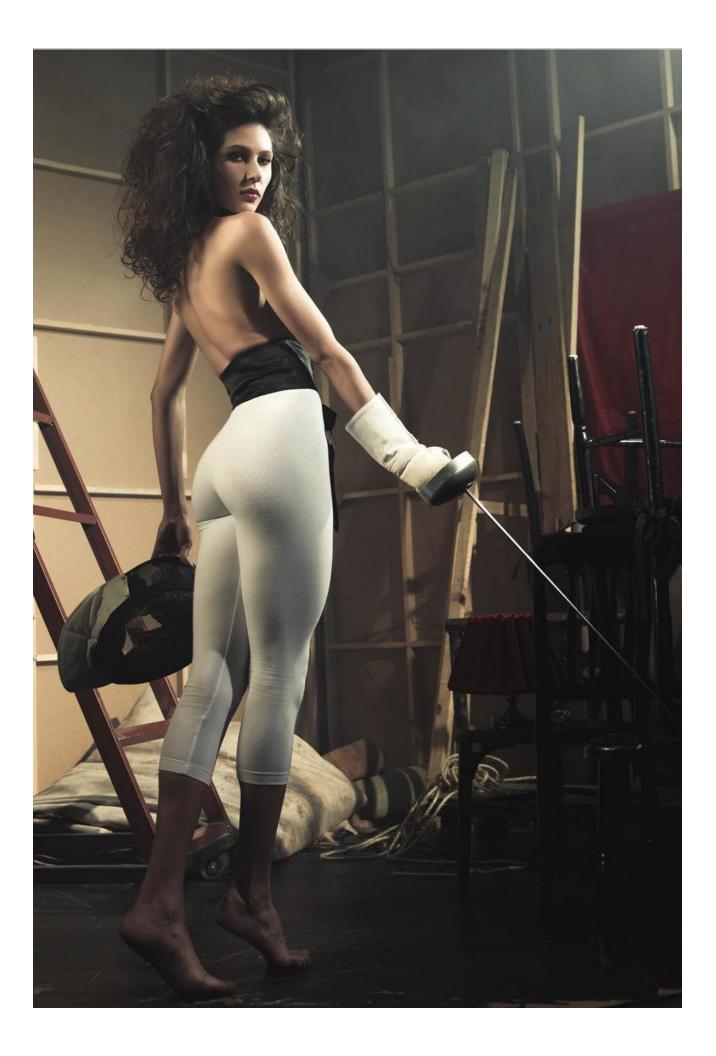
En la composición lo coloqué justo en el centro de espalda a lo que hubiera sido la audiencia. Me ubiqué abajo para que se pudiera ver el ángulo de toda la perspectiva del teatro.

HSTOGRAMA

Nunca olvidemos que la fotografía no es cuestión solo de composición y de iluminación, sino que principalmente es «narrar historias». Pensemos que es lo que nosotros queremos narrar y de esa manera hagamos que todos los elementos concuerden como en este caso la posición y la actitud del cantante.

Un poco de humo te puede ayudar a crear un ambiente muchísimo más interesante. Este recurso se utiliza bastante en el cine.

ESQUEMA CON FLASH

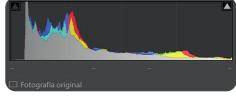

© EL DATO

Esta fotografía la realicé en México para una revista y lo que quería captar era la figura de la modelo, pero con un tipo de iluminación que no fuera tan publicitaria ni tan moderna, sino con claroscuro para darle un toque que pareciera más una pintura. En ese sentido utilicé un octógono de cinco pies como luz primaria y lo coloqué en el lado izquierdo.

Para crear un realce coloqué del lado derecho una caja de luz pequeñita sobreexpuesta en un paso para dejar un poco quemado el lado derecho con un flash para iluminar el fondo.

Recordemos que siempre tenemos que iluminar selectivamente y no de manera pareja; en ese sentido por ejemplo lo que más está iluminado es la modelo y el fondo siempre está un poco más oscuro. Solo rellenamos un poco con un pequeño flash que colocamos abajo a la izquierda para que no estuviera tan oscuro el fondo.

HISTOGRAMA

Recordemos siempre que la actitud y la postura de la modelo tiene que ir de acorde a la narrativa y, por ejemplo, en este caso yo le explica a la modelo que podía ver hacia el frente o podía ver a su izquierda hacia la caja de luz pequeña porque si cambiaba ese ángulo del rostro ya no iba a ser iluminado de la manera correcta.

También le di las instrucciones que el cuerpo lo mantuviera siempre de lado para que la iluminación pudiera mostrar más la elegancia de la espalda y el volumen en las piernas.

Cuando fotografiamos de día, el flash solo termina de perfeccionar la luz natural.

No importa que ilumines con flash, siempre planifica cual es la mejor hora en la cual la locación va a tener la mejor luz natural.

• © ESQUEMA

HISTOGRAMA

ISO 800 12 mm f/5.0 V_{13} seg.

© EL DATO

Esta sesión la realicé para un almacén multitiendas y el producto que se estaba vendiendo eran los trajes para la sección de caballeros con motivo del día del padre. La idea era generar una fotografía que tuviera bastante carácter y la inspiración fue las películas de James Bond.

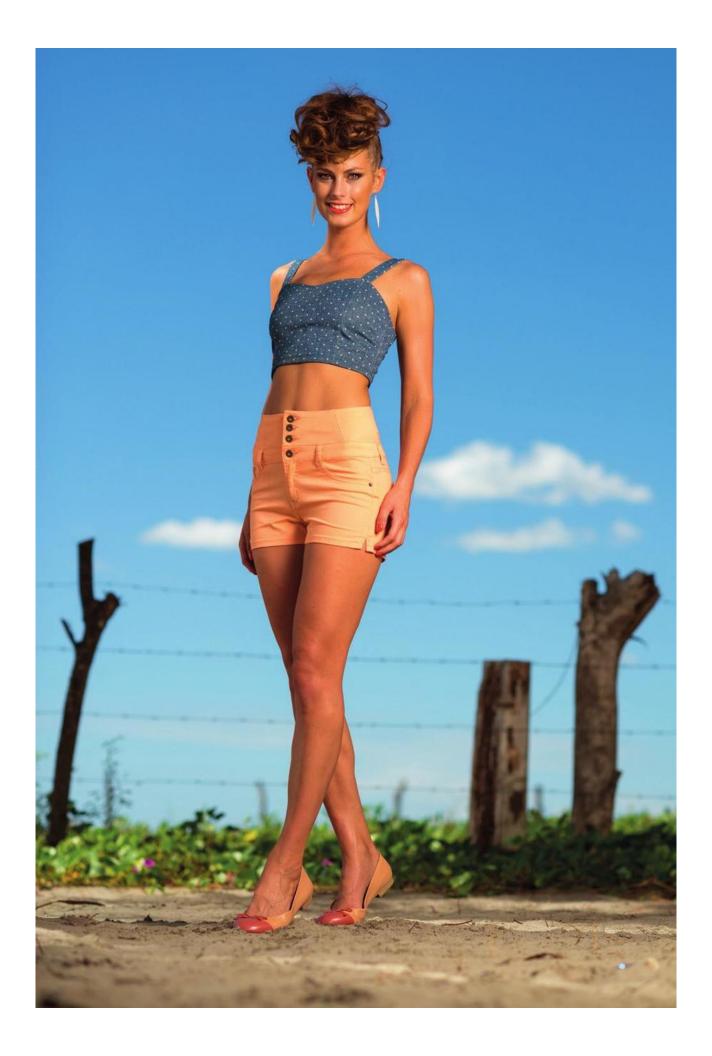
Para ello, se consiguió un carro clásico que hiciera ver todo muchísimo más elegante. Si ustedes se fijan en este caso tiene mucho que ver no solo la iluminación, sino también la composición.

El primer plano sería el modelo; el segundo el carro; el tercero las primeras máquinas; el cuarto las últimas máquinas y el quinto las ventanas. En ese sentido es una fotografía con bastante profundidad y al mismo tiempo utiliza la regla de los tercios para la composición.

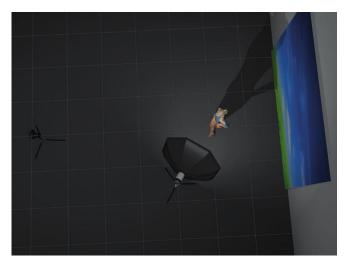

En cuanto la iluminación, esta fotografía fue realizada al final de la tarde a mi espalda tenía unas ventanas por donde estaba entrando la luz del sol y lo único que hice fue exponer la luz ambiente para que todo se viera bien.

Luego solo terminé de rellenar dándole volumen al modelo con un octodomo del lado izquierdo y un pequeño flash como kicker del lado derecho.

Esta fotografía la realicé para un especial de damas de una tienda de ropa. Para mejorar la productividad durante el día es de aprovechar las horas en las cuales el sol se encuentra demasiado alto.

Si no buscamos ciertas locaciones que estuvieran en sombras como en este caso, básicamente colocamos a la modelo en una sombra de algunos árboles. La posición de la cámara fue inferior a la cintura para que ella se mire más alta.

Se decidió utilizar un lente de 85 mm para que la perspectiva se viera más plana y natural. Básicamente lo que se hizo fue exponer a la luz ambiente y, como se iba a iluminar con flash, se tuvo que colocar filtros ND para utilizar una apertura baja de f3.2.

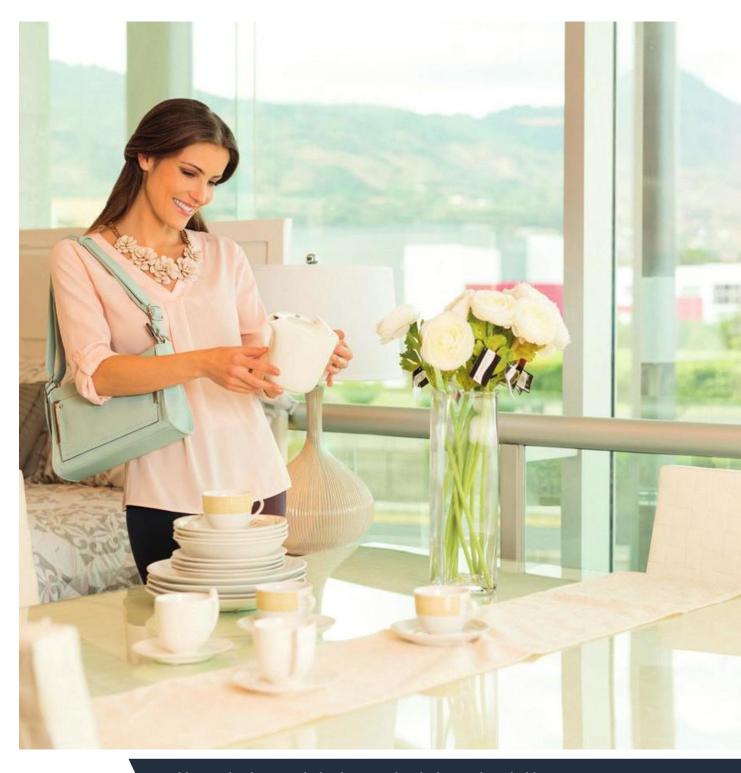

Finalmente se colocó un octodomo al lado derecho y se puso la velocidad máxima de sincronización que sería 1/250 segundos y la potencia máxima para que pudiera compensar esa velocidad y toda la pérdida de luz que causa el filtro ND.

Incluso si nos encontramos a mediodía, cuando la luz está más dura, no significa que tenemos que dejar de tomar fotografías de personas: ¡Siempre podemos buscar su sombra! Como lo hicimos en esta situación exponer al fondo y terminar de iluminar para que todos se miren con luz perfecta.

Nunca tratemos de luchar contra la luz natural. Alguien que sabe utilizar el flash aprovecha el poder de la luz natural y utiliza el flash para terminar de perfeccionar la imagen.

© ESQUEMA

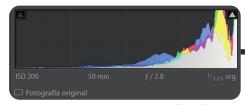
© EL DATO

Esta fotografía la realicé en un lugar que naturalmente tenía una luz natural bastante bonita, ya que tenían muchas ventanas a su alrededor. En ese sentido no estaba entrando la luz directamente, sino una luz difusa que generaba un ambiente agradable.

Se usó un balance de blancos por medio de una tarjeta de gris, debido a que las ventanas y aparte la luz de sombra estaba creando una luz fría y expuse al ambiente para llegar a la composición que más me iba a gustar.

Decidí utilizar un octodomo de cinco pies, ya que la modelo se encontraba relativamente contra luz y por medio de una luz adicional podía darle muchísimo mejor

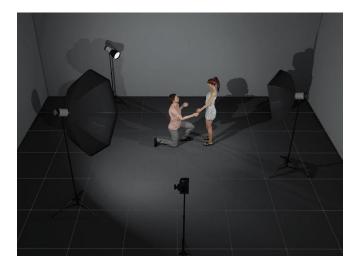

HISTOGRAMA

calidad de iluminación. Una vez nosotros tenemos a la modelo, la composición y la luz perfeccionada, es cuestión de olvidarnos de todos los factores técnicos y dedicarnos a tomar varias fotografías y dirigir a la modelo.

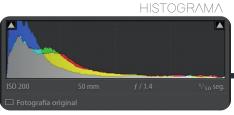

ESQUEMA CON FLASH

Esta fotografía la tomamos en oscuridad total. Razón por la cual fue necesario tener lámparas adicionales a las luces de estudio para poder visualizar lo que nosotros estábamos realizando. Se iluminó a los modelos utilizando un octodomo posicionado al lado izquierdo y una luz de kicker al lado derecho —que como se darán cuenta en este libro— es un recurso que se utilizará muchísimo.

Finalmente, cuando se tomó la fotografía observamos que en el primer plano los modelos se miraban bien; Sin embargo, en el segundo plano se miraba totalmente negro. Ante ello, se decidió colocar una tercera luz que se encontraba a unos 30

metros hacia la izquierda y a uno 20 metros al frente.

Se expuso para que quedara la composición no tan clara, solo lo suficiente para que lograra dar ambientación al fondo y crear esas líneas de sombra de los árboles super bonitas.

© TIPS

Mi principal secreto para iluminar es que antes de sacar una luz de la maleta primero me imagino en mi mente como quiero que se mire esa fotografía, cuál es la historia que quiero narrar, cuál es la intención que quiero transmitir y una vez haya decidido eso, defino cuáles el equipo necesario para poder cumplir con mi visión.

Siempre comienza iluminando con las luces principales en este caso el octodomo que ilumina a los sujetos. Posterior a ello, coloca las luces adicionales para ir perfeccionando todo lo necesario en la escena. El secreto es iluminar de la luz más importante a la los menos importantes.

© ESQUEMA

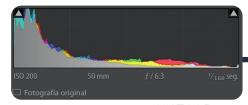
© EL DATO

Para esta fotografía me inspire en la serie Mad Men. Los peinados y la ambientación me llevaban a los años 60, razón por la que mantengo la esencia del lugar y con las expresiones de los modelos, quienes no miran a cámara.

El modelo principal está viendo a la izquierda y el modelo secundario está viendo al modelo principal creando una composición por medio de movimiento; en cuanto a la iluminación comencé colocando primero un octodomo que me ilumina a los dos modelos y una vez lo había colocado de la manera correcta fui colocando paso a paso y, luz a luz, todas las que fueron necesarias.

Coloqué un doble kicker, al mismo tiempo utilicé una última luz

HISTOGRAMA

para terminar de dar ambiente. Conste que antes de haber realizado todo esto como se pueden fijar en la lámpara la exposición trataba de capturar la esencia de la luz natural que ya se encontraba en la escena.

Los buenos fotógrafos no retratamos la realidad, la creamos. Eso hace ver más interesante los productos de nuestros clientes.

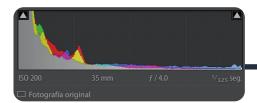

Esta fotografía la realicé para una empresa de aeromantenimiento con la cual tengo años de trabajar. Siempre les ha gustado la manera en que puedo convertir escenas convencionales en unas muchísimas más artísticas por medio de mis recursos de composición de dirección de los modelos y de iluminación.

El primer punto es definir cuál es la composición que deseamos crear; dónde colocar al modelo y luego realizar una exposición en la cual deje dos pasos sub expuesto la escena ambiente.

Siguiendo la fórmula que me ha gustado mucho para trabajar en esta situación, coloqué un speedlight al lado derecho con un gel magenta y un speedlight con gel azul al lado derecho y tomé en «TTL»; en este caso desde la pri-

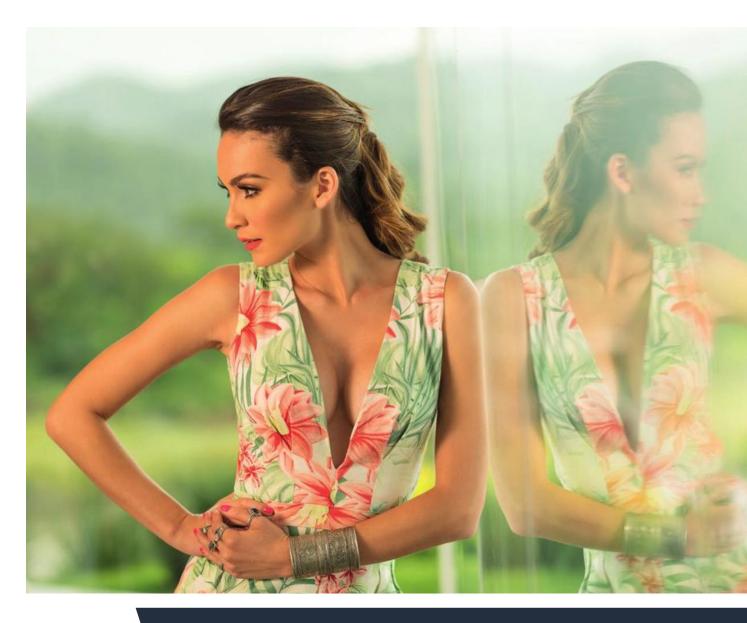

 $\mathsf{HISTOGR} \land \mathsf{M} \land$

mera fotografía todo marchó totalmente bien; entonces me dediqué a tomar más fotografías desde otros ángulos y planos. En situaciones como estas me encanta trabajar en modo manual en cámara y en modo «TTL» en flash.

111111111

Siempre que encontremos metal, vidrio o espejos, tratemos de hacer la escena muchísimo más interesante utilizando los reflejos. En fotografía de personas la dirección de poses es la diferencia entre una buena y una mala fotografía, por ello, es bueno conocer sobre el tema a la perfección.

© ESQUEMA

© EL DATO

En esta fotografía que realicé para una editorial, teníamos que maximizar la cantidad de escenas en un lugar que no tenía tantas opciones, pero siempre la creatividad es la que nos abre múltiples opciones hasta en los lugares más simples.

Escogímos esta habitación la cual tiene una esquina con doble vidrio y coloque a la modelo en un ángulo para utilizar al máximo la luz natural buscando una posición pegada al vidrio para poder utilizar el reflejo. En este caso fue decidir cuál podría ser una buena pose.

De entrada, la expuse a luz ambiente y finalmente coloque un

HISTOGRAMA

octodomo hacia la dirección del rostro para terminar de rellenar y evitar el contraluz, generando una iluminación muchísimo más definida.

OTIPS

No olvides siempre llevar tu maleta lámparas de mano para poder traba-jar y moverte en situaciones como esta, donde la iluminación ambiente es casi nula; asimismo, evitas que se te pierda el equipo. Siempre lleva conti-go un trípode porque nunca vas a saber cuándo lo vas a necesitar.

Esta fotografía la realicé en México para una reconocida marca de vinos. Se quería hacer un retrato que simultáneamente mostrará con orgullo al enólogo. Escogí una locación con la cual iba a tener una composición en la que se iba a ir viendo hacia el infinito el desenfoque de las barricas en donde se iba a apreciar todo el ambiente.

Lo coloqué ligeramente a la izquierda para ser una composición basada en la regla de los tercios, luego expuse a luz ambiente y posteriormente ilumine a mi lado izquierdo con un speedlight y con un octodomo pequeño portátil logré la iluminación que deseada.

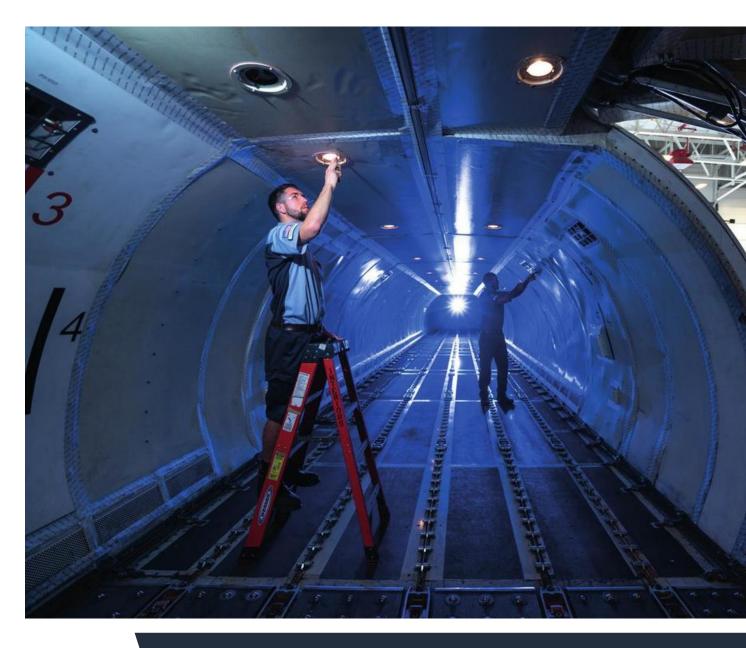
En este caso se había puesto la cámara en trípodes porque la luz ambiente era muy baja, por

HISTOGRAMA

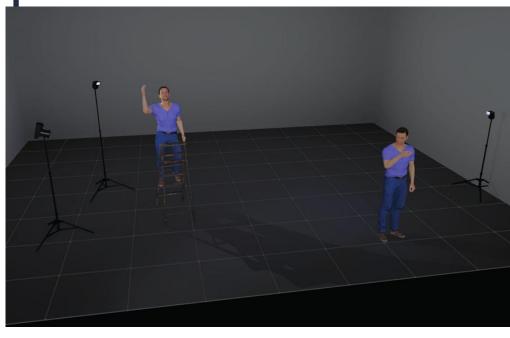
| 50 1000 | 55 mm | f/2.0 | ½ seg.

lo que tuve que bajar la velocidad del obturador hasta 1 / 8 de segundo por lo que era necesario colocar la cámara en trípode.

Los lentes angulares te pueden crear líneas de fuga que hagan la fotografía muchísimo más interesante. Los speedlight por control de radio te abren un mun-do de posibilidades infinitas a un costo relativamente bajo. Otra ventaja es que es un paquete increíblemen-te compacto y fácil de llevar siempre contigo.

© ESQUEMA

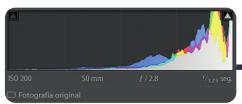
© EL DATO

Esta fotografía se realizó utilizando únicamente dos speedlight, uno a mi izquierda, el flash que me iba a iluminar a mi protagonista principal, mientras que, el segundo flash al fondo, con un gel azul, para añadir más drama y para terminar de crear la escena.

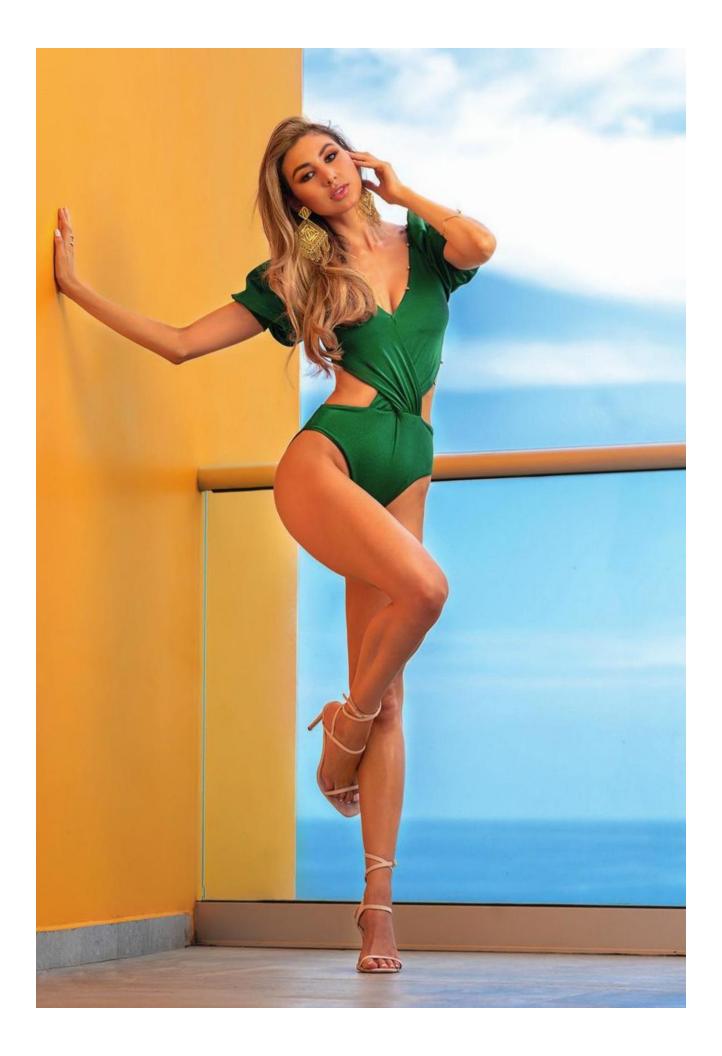
Expuse la luz ambiente del exterior el cual me dejaba adentro subexpuesto, pero esto lo solucioné por medio de los dos flashes.

Una vez tenemos todo listo es básicamente de divertirse tomar fotografías y dirigir a los modelos, siempre en situaciones como ésta planifica qué vas andar sufriendo de bastante calor y no está de más llevar más de un cambio de ropa y toallas.

HISTOGRAMA

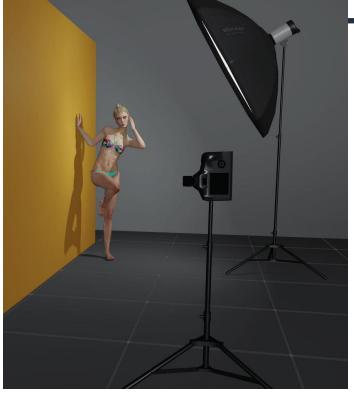

ESQUEMA CON FLASH

Esta fotografía la realicé para mi amiga Vanessa. Fue la primera vez que íbamos a tomar fotografías en esta locación. Lo primero que hice fue ver el vestuario que ella utilizaría. Identifiqué que tenía un traje de baño verde, el cual contrastaba con el color amarillo del salón.

Inmediatamente, se me ocurrió que era el lugar perfecto, porque podía combinar el amarillo del salón, el verde del traje de baño y el azul del cielo, razón por la que mi decisión principal de tomar en ese lugar fue por la combinación armoniosa de los colores.

Una vez decidí el lugar solo fue cuestión de exponer a la luz ambiente de colocar un octodomo para terminar de perfeccionar la iluminación, ya que se encontraba contra luz.

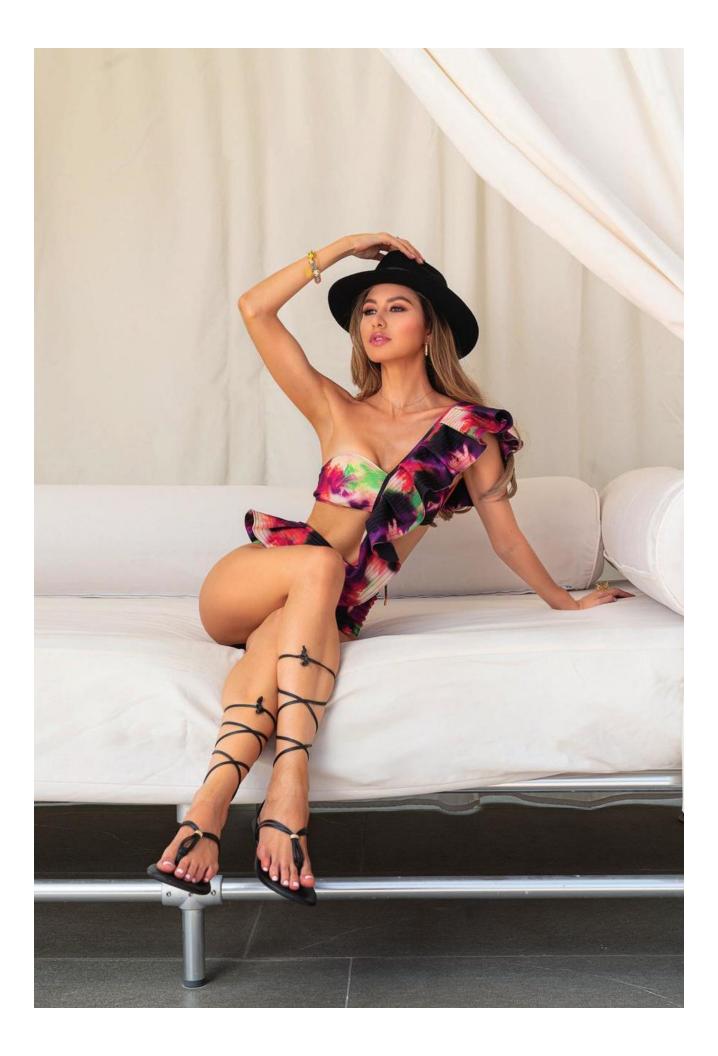
HISTOGRAMA

ESQUEMA

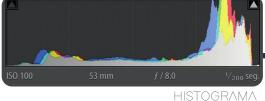
Lo importante es dirigir a la modelo, debido a que en este caso la pose es de crucial. Utilicé un lente 100 mm para lograr el ángulo que yo quería y me tiré al piso para tener una perspectiva que haga ver a la modelo de mejor manera. Luego en posproducción hice que el azul del cielo fuera muchísimo más intenso.

© TIPS

Cuando realizas fotografías de locación tienes que estar con la mente abierta para poder identificar todas las posibilidades que te puede dar cada lugar. Siempre piensa en las combinaciones de colores que pueden lograr un mayor impacto tomando en cuenta la vestimenta y las selecciones la locación.

Esta fotografía tomada en exteriores es iluminada principalmente por luz reflejada e indirecta. La iluminación natural ya era increíblemente bonita, pero para darle mayor carácter mayor volumen y mayor dirección, coloqué un octodomo a mi lado izquierdo con el cual se complementó mejor la luz ambiente. Por cierto, la luz del octodomo lo coloqué en la dirección donde viene la luz natural.

Utilice un punto de vista bajo y el resto fue disfrutar la sesión de fotografías concentrándome muchísimo en la dirección de poses.

Busca el lugar con la mejor luz natural disponible para utilizar la menor cantidad de iluminación artificial. Siempre lleva contigo unas bocinas portátiles porque la música le puede dar un mejor ambiente y facilitar la naturalidad de la toma.

Siempre trata que la fotografía te quede lo más parecido a lo que tienes de referencia a imagen final que tienes en mente, esto con el fin de requerir la menor cantidad de tiempos de posproducción.

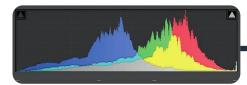

Tomé esta fotografía para una campaña de vestuarios y la idea era salir de la normalidad. Todo lo que se ve en ella no es digital, sino que fue montado.

El árbol fue sujeto mediante líneas de nailon al cual se le colocaron fiores artificiales, así como toda la vegetación, grama y hojas que se miran abajo son totalmente naturales.

En cuanto a la iluminación encendimos los focos para que tuviera un poco de ambientación, pero la mayor parte de luz en esta imagen es luz natural, la cual entraba a través de la ventana derecha para enfatizar y darles más volumen a la modelo. Coloqué un octodomo enfrente a su rostro en una posición al de las mariposas, la cual genera una

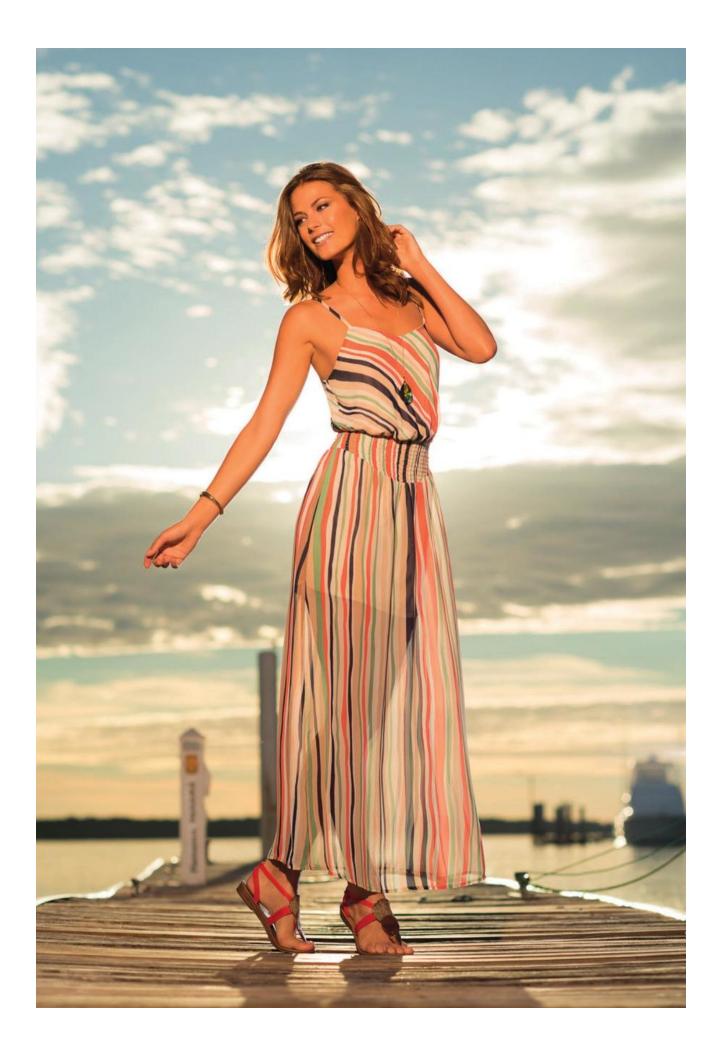

 $\mathsf{HISTOGR} \land \mathsf{M} \land$

luz adicional creando una separación. Recuerda que siempre el truco es iluminar los ambientes y posteriormente utilizar flash.

La dirección de arte puede hacer la diferencia entre una fotografía aburrida y una fotografía espectacular.

Al que madruga Dios le ayuda, una de las mejores horas del día para tomar fotografías. Cuando está saliendo el sol y también en el atardecer son los mejores momentos del día. Cuando llegamos a la locación un día anterior podemos comenzar temprano y maximizar nuestro tiempo tomando fotografías.

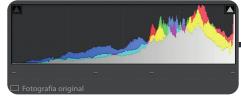
ESQUEMA CON FLASH

© EL DATO

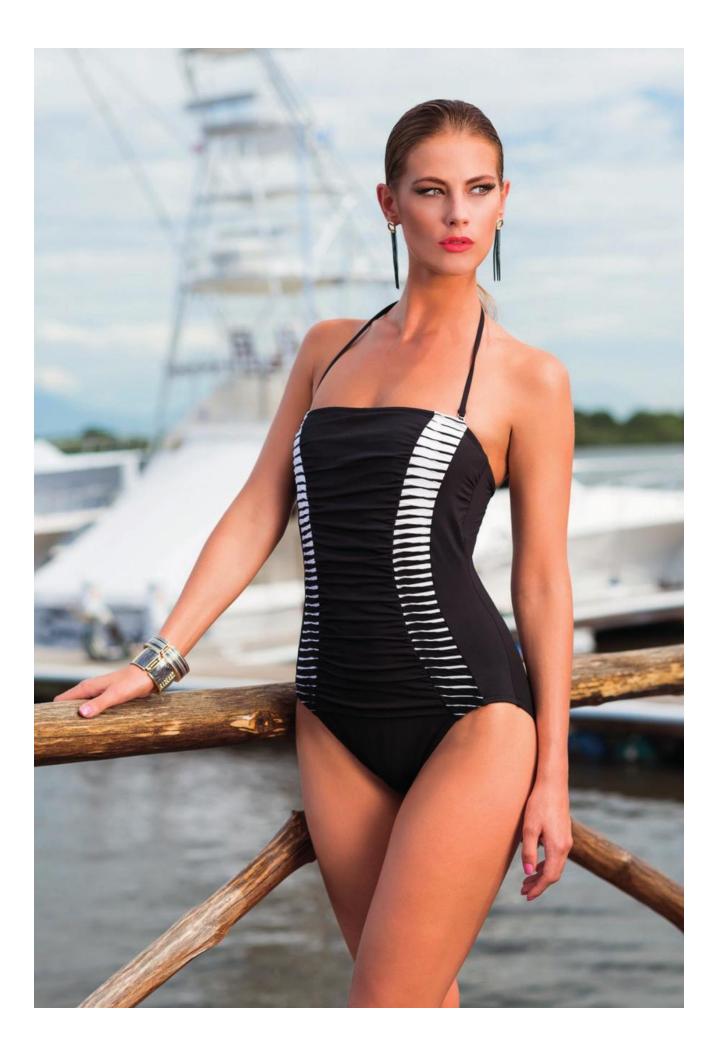
Esta fotografía fue realizada justo después del amanecer. Fue un poco complicada, ya que lo que el cliente quería era lucir la traslucidez del vestido. Como se pueden dar cuenta esta fotografía está a contraluz y, si no es por la luz que nosotros colocamos detrás de nosotros, ella se hubiera visto en siluetas.

Colocando a la luz un gel cálido para que la luz del flash fuera similar a la luz ambiente que nosotros teníamos. Se le añadió un pequeño flash atrás dirigido a las piernas para dar el aspecto detrás de lucidez, el cual no se podía lograr solamente con la luz natural para apreciarlo mejor a través del vestido y mediante la textura de la madera.

HISTOGRAMA

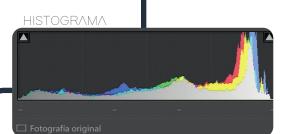

Esta fotografía la realizamos cerca del mediodía, pero gracias a que el cielo se encontraba relativamente nublado con una capa delgada de nubes, esta generaba una iluminación bastante pareja y suave en la mayor parte de la imagen.

Adicionalmente, para que las fotografías tuvieran más volumen, coloqué a mi derecha un octodomo de cinco pies, el cual me estaba realizando esta iluminación. Se quería lograr una profundidad de enfoque bastante corta y tenía la limitante de la velocidad de sincronización de 1/250, por lo que utilicé un filtro ND de tres pasos para poder utilizar una apertura grande.

ESQUEMA CON FLASH

© TIPS

© ESQUEMA

Busca el lugar con la mejor luz natural disponible para utilizar la menor cantidad de iluminación artificial. Siempre lleva contigo unas bocinas portátiles porque la música le puede dar un mejor ambiente y facilitar la naturalidad de la toma.

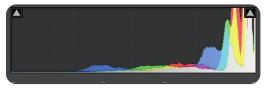

En esta fotografía quería captar todo el movimiento de la modelo para que no fuera una fotografía estática. Como se puede apreciar la luz principal es la luz ambiente, teniendo atrás de la modelo un contraluz.

Para iluminar utilicé simultáneamente un California Sunbounce de 4x6 pies, los cuales me realizaron parte de la iluminación y adicionalmente utilicé un flash en cámara a -1 TTL activando la sincronización de alta velocidad. Con la cual puede trabajar con F 2.8.

Algo que hay que tener en cuenta cuando utilizas la sincronización de alta velocidad es que la distancia efectiva del flash se reduce, ya que este tiene que tirar varios disparos sincronizados.

ESQUEMA CON FLASH

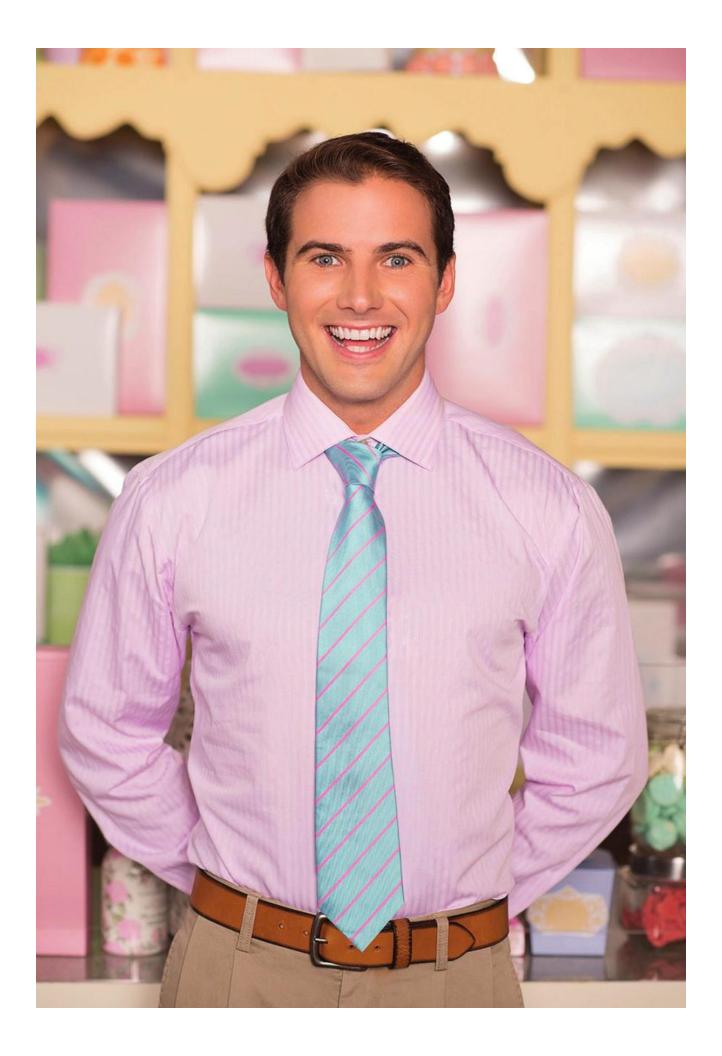

HISTOGRAMA

© TIPS

© ESQUEMA

Una de las ventajas de trabajar con flashes modernos es que puedes sincronizar a una alta velocidad, lo cual no se limita a 1/250, sino que tiene capacidad de llegar incluso a una velocidad de sincronización de 1/4000, permitiendo utilizar aperturas bajas.

Aunque lo vuelva a repetir, recuerda que puedes tener el mejor escenario el mejor modelo la mejor iluminación, pero sí no logras dirigir las expresiones correctas de tu modelo vas haber fracasado. Recuerda que antes de hacer clic con la cámara tienen que hacer clic con el modelo.

ESQUEMA CON FLASH

© EL DATO

En esta fotografía quería crear un efecto similar a una iluminación de anillo. Si no se tiene un flash de anillo se puede colocar el flash justo atrás de la cámara para realizar este tipo de iluminación envolvente, el cual genera un efecto de sombra en todos los bordes.

Adicionalmente y, como siempre lo hago primero, expuse la fotografía a la luz ambiente y luego ajusto el flash para terminar de rellenar.

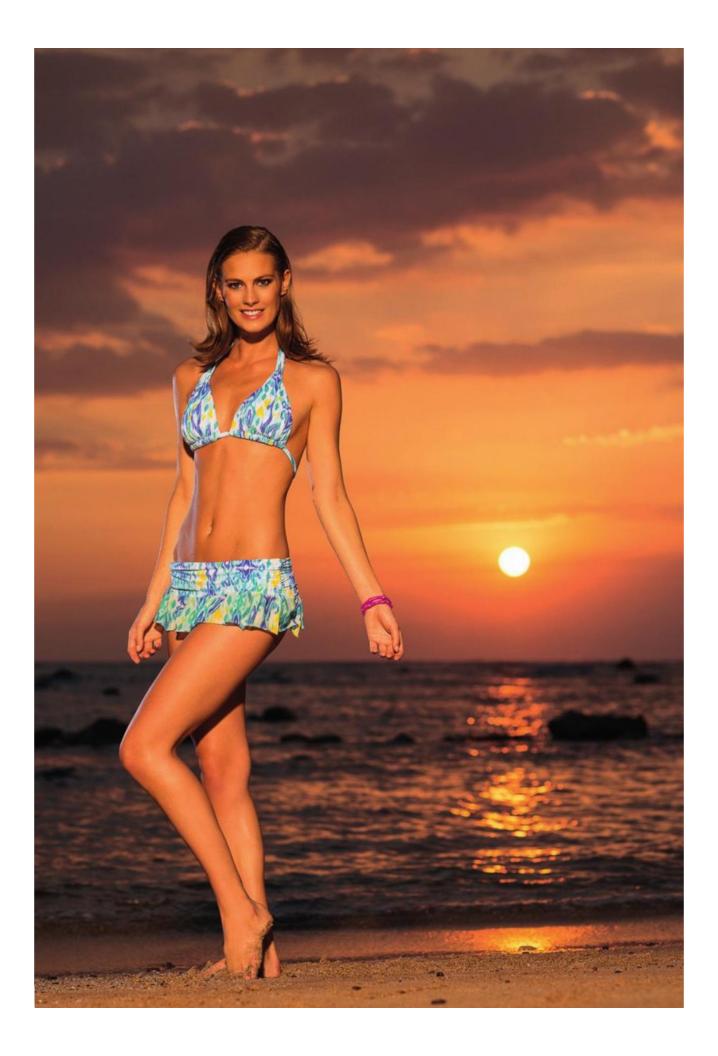

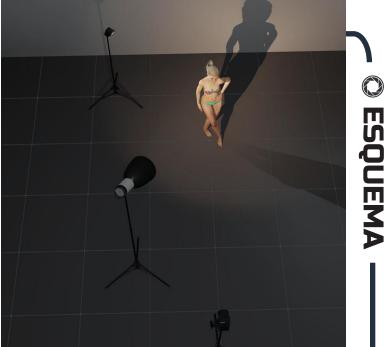

HISTOGRAMA

Conclusión:

Cuando no tengas un flash de anillo puedes lograr efectos similares colocando una caja de luz grande detrás de la cámara.

HISTOGRAMA

ESQUEMA CON FLASH

Esta fotografía la logré tomar justo antes del atardecer. En primer expuse lugar la luz ambiente para que quedara subexpuesta y de esa manera se pudiera ver muchísimo más dramático el sol. En una situación como esta, la modelo se hubiera visto total mente en silueta.

Para la luz principal se usó un refiector metálico que brindó una luz dura y similar a la luz del sol, el cual llevaban un gel de calidez. Finalmente, para dar un poco de separación coloqué un speedlight, con el que se iluminó el abdomen y los brazos creando un poco de separación.

Lo bueno de tener un flash con nosotros es que podemos seguir tomando fotografías incluso cuando la luz ya no es apta para fotografías convencionales como en este caso.

Utilicé a la derecha una caja de luz para terminar de rellenar las sombras. Para disminuir el rango de contraste, una vez ya tenía las luces listas, todo fue cuestión de buscar un ángulo inferior para recrear el efecto de que ellas se encontraba en una escalera.

Luego procedí a dirigir la sonrisa, las expresiones y una pose con la acción de estar pintando.

ESQUEMA CON FLASH

HISTOGRAMA

© TIPS

© ESQUEMA

El secreto en la fotografía publicitaria es lograr la naturalidad. Debemos lograr una conexión con el modelo realizando una acción en la cual la vista de la modelo no va hacia cámara, sino que va hacia un punto imaginario.

El éxito de esta fotografía radica en la colorización (color grading) en donde los colores fueron modificados para brindar una emoción distinta a través de la alteración de los tonos y colores de la imagen.

ESQUEMA CON FLASH

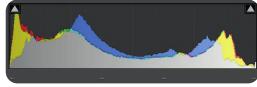
© EL DATO

Esta fotografía tiene una iluminación básica en la cual colocamos a la izquierda un octodomo de cinco pies para brindar una iluminación tipo «loop».

En el extremo opuesto ubicamos un flash como «rim light» para separar los bordes de la modelo y para crear una iluminación en el humo.

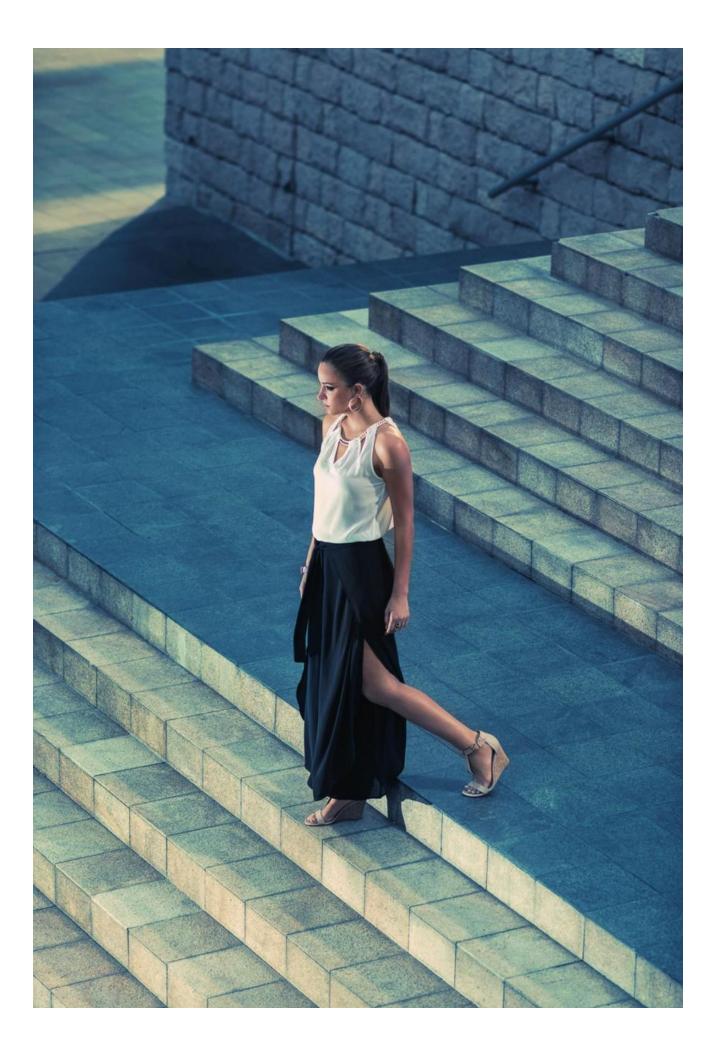
En este tipo de situaciones recordemos que la actitud de la modelo es totalmente importante.

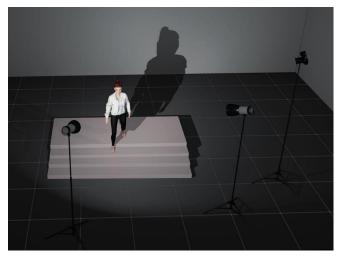

HISTOGRAMA

Podemos convertir cualquier ambiente en el que nosotros deseemos mediante la creatividad y el uso combinado de la iluminación y la actitud de la modelo.

ESQUEMA CON FLASH

Esta fotografía sale de la toma tradicional en la que solo vemos a la modelo. Me pareció sumamente interesante el uso de las líneas de fuga creadas por las gradas en este lugar.

Inicialmente se tomó la fotografía a nivel, no obstante, no tardé en buscar una ubicación más alta que me permitiera generar una composición mucho más interesante mediante las líneas de las gradas.

La iluminación fue sencilla. Colocamos una luz dura en frente de ella en un ángulo «Rembrandt» y luego una luz secundaria para terminar de rellenar.

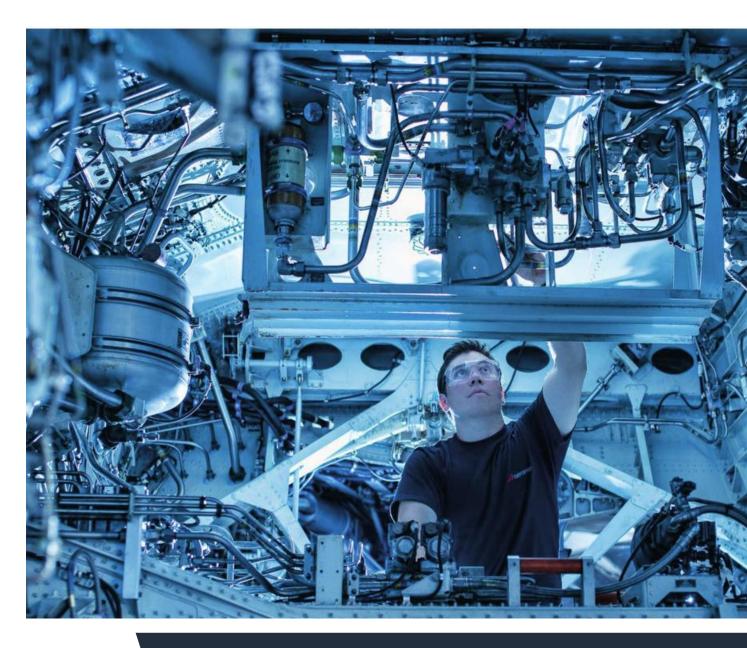

HISTOGRAMA

Posteriormente, la colonización creativa nos dio el resultado que nosotros andamos buscando.

© TIPS

iNunca te quedes con los ángulos tradicionales para fotografiar una modelo! Como puedes ver en este caso, me fui desde un punto más alto en el que el enfoque no era directamente en la modelo, sino que en conjunto con arquitectura se creó una fotografía más artística.

El secreto para ganar a los clientes es crear fotografías lo más original y distinto al resto de fotógrafos. Si nosotros hacemos fotos convencionales nos volvemos en un «commodity» y nuestra capacidad de cobrar se minimiza. Por otro lado, cuando podemos crear imágenes únicas podemos cobrar muchísimo más.

© ESQUEMA

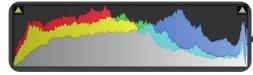
Esta fotografía llama la atención por la complejidad y la cantidad de elementos mecánicos que se encuentran adentro de un avión.

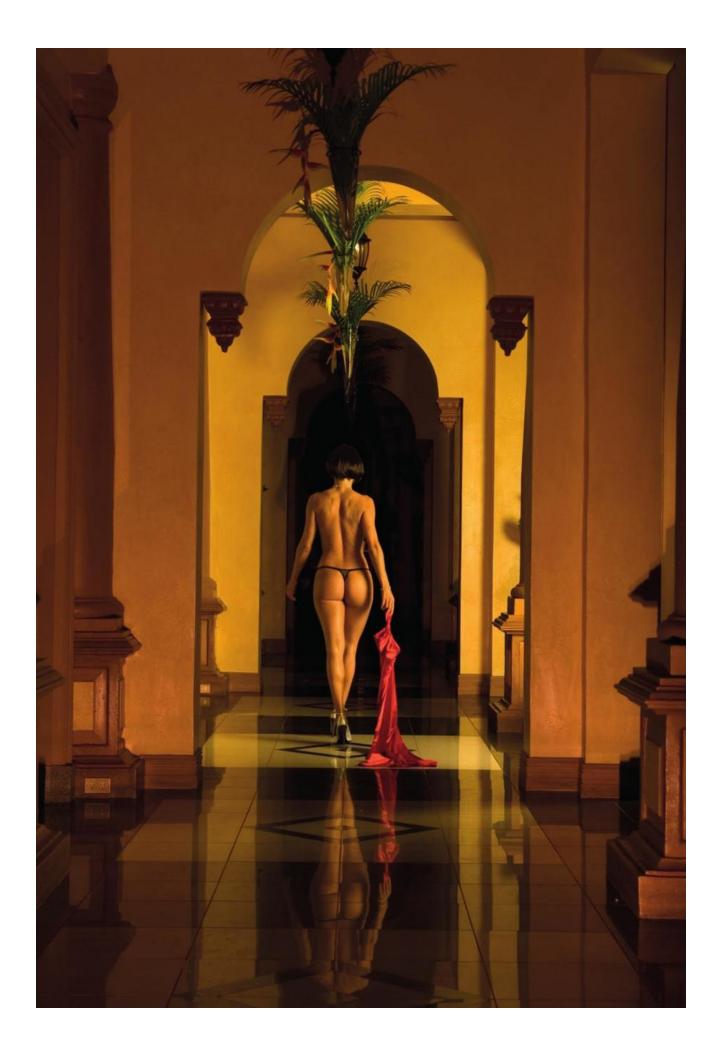
Para maximizar su efecto se decidió no iluminar a temperatura convencional, sino que utilizó un gel color azul, el cual generó que todo el ambiente se viera muchísimo más sofisticado e interesante.

En este caso coloqué un flash con gel azul en la parte de atrás y enfrente un gel con color celeste para terminar de rellenar. Recordemos que los geles pueden cambiar la naturaleza de cualquier ambiente y hacer lo aburrido mucho más interesantes.

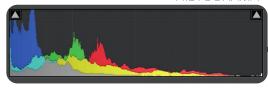
HISTOGRAM/

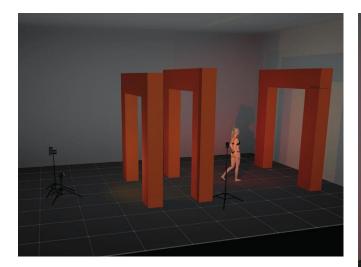

Finalmente, coloqué en el piso otro «speedlight» con gel de color para terminar de iluminar y de rellenar los distintos planos. El resultado fue muchísimo más bonito de lo que se esperaba y todo el esfuerzo valió la pena.

ESQUEMA CON FLASH

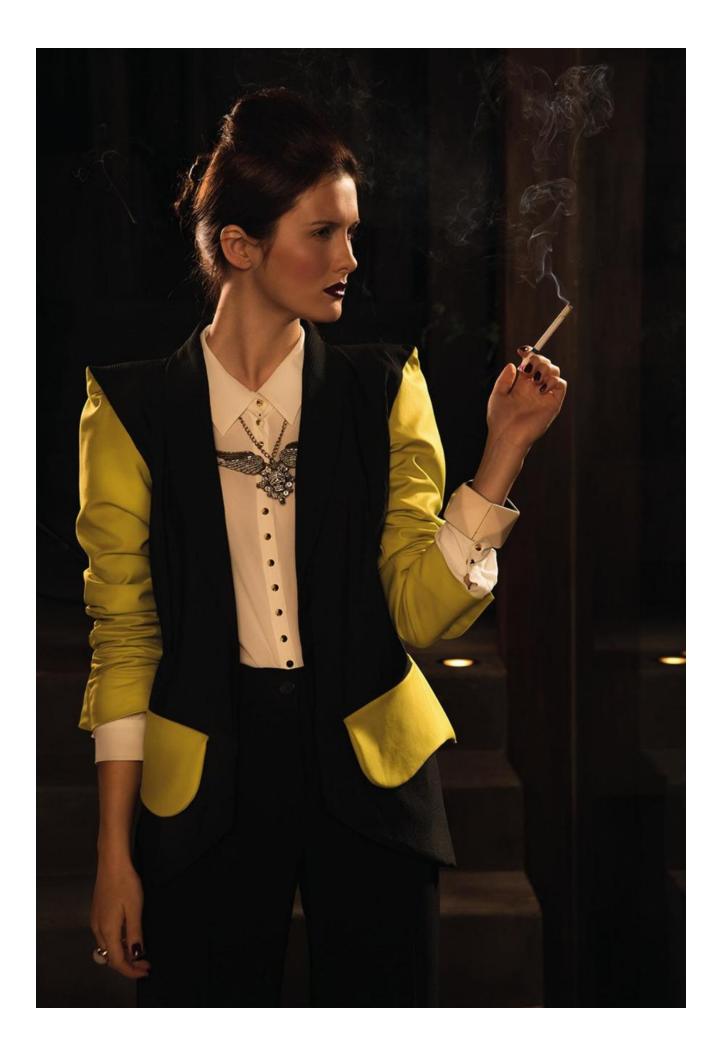
© EL DATO

En esta oportunidad me encontraba en Costa Rica realizando unas fotografías y encontré este lugar que me ofrecía una oportunidad increíble en cuanto a composición.

No obstante, se tuvo la limitante que llevaba conmigo poco equipo. Resolví colocando a la derecha de la modelo un flash con luz dura y con un gel amarillo, calculando exactamente el momento oportuno en el que iba a dar un paso, para que le brindara a la modelo una iluminación que resaltara su figura y los músculos de la espalda.

El movimiento puede añadir un elemento de muchísimo interés a cualquier fotografía. El uso de múltiples planos hace que la fotografía tenga mucha más profundidad e interés.

Esta fotografía de moda fue para un editorial de una revista. La realicé mediante el uso de tres luces. La luz natural en este lugar era increíblemente mínima razón por la que prácticamente la totalidad de la luz proviene de los flashes.

Coloqué dos luces duras en la parte de atrás para crear ese efecto de «rim light» iluminando los bordes.

Finalmente, utilicé una luz de octodomo como luz principal para iluminar a la modelo. No obstante, para que no se viera publicitaria en la exposición de la luz principal la dejé un paso y medio sub expuesto con lo cual se brinda una luz muchísimo más dramática.

iEsta es una de las combinaciones de iluminación que más me gusta!

ESQUEMA CON FLASH

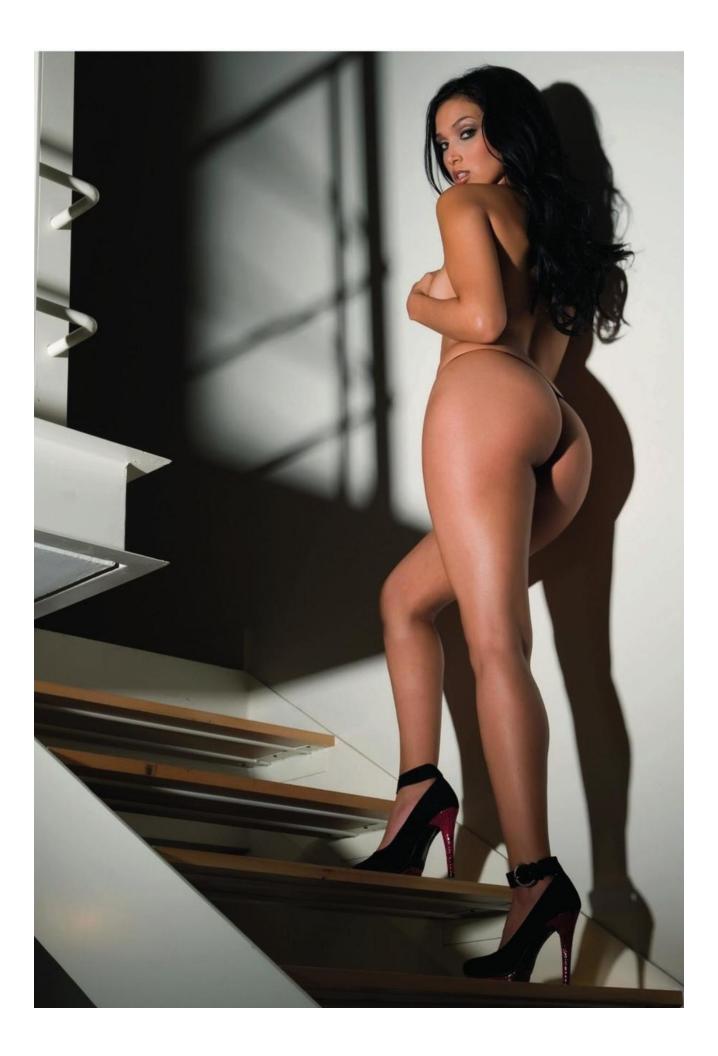
HISTOGRAMA

© TIPS

© ESQUEMA

Siempre que tomemos fotografías con humo debemos iluminar a contraluz; asimismo, se debe poner detrás de esta un fondo sub expuesto para que el humo se pueda resaltar.

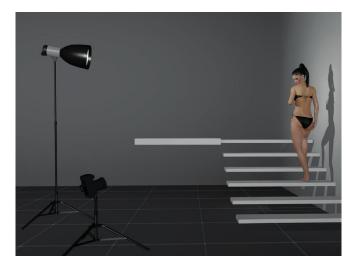
Una iluminación correcta no es la iluminación que te diga el exposímetro, en algunos casos será de sobreexponer y en otros casos como este será de sub exponer, con tal de crear el ambiente que nosotros buscamos.

Una de mis técnicas favoritas para iluminar es el uso exagerado de contrastes y de la generación de sombras.

Evita el siguiente error:

Uno de los errores que realizan en mayor parte los fotógrafos en sus inicios es sobre iluminar matando las sombras. Una buena imagen debe de tener sombras para crear volumen.

ESQUEMA CON FLASH

© EL DATO

Esta fotografía que realicé para la revista Maxim en el año 2010. Busqué entre las distintas tomas una que hubiera la mayor diversidad posible de escenarios, incluso cuando todas se realizaron en un pequeño apartamento.

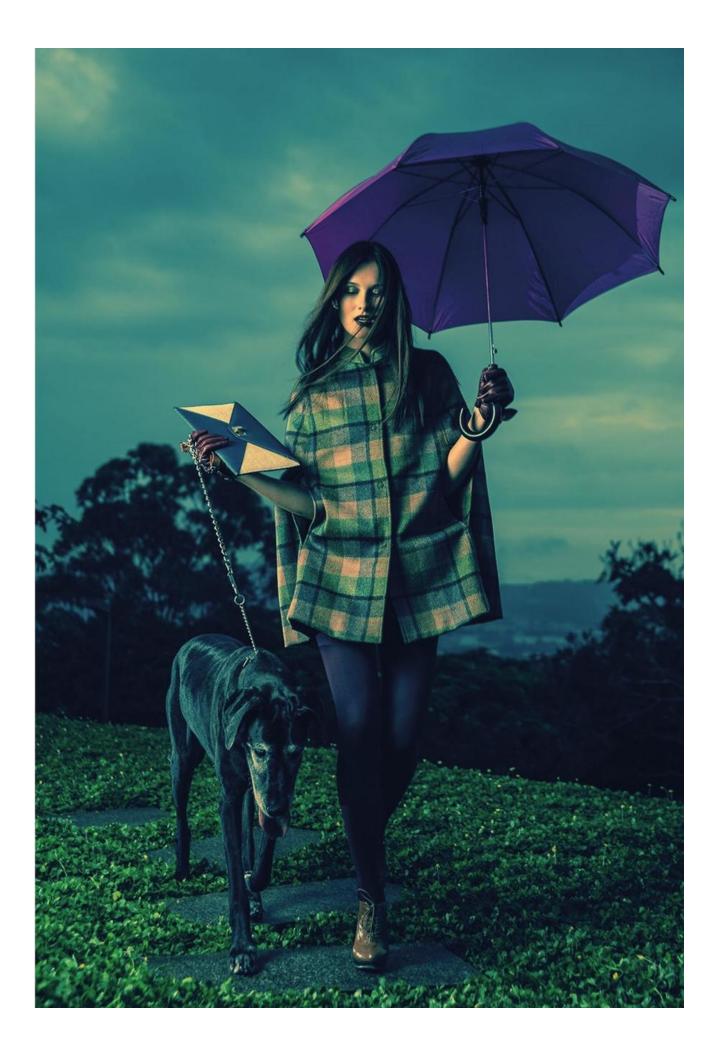
Para estas fotografías utilicé las gradas. Ubiqué la cámara en un ángulo inferior y dirigí a la modelo para que tuviera las poses que realzaran su figura y se viera prácticamente desnuda.

HISTOGRAMA

La iluminación fue simple: una luz irradiando directamente para crear esta iluminación totalmente dura.

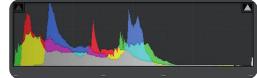

Esta fotografía, realizada para una revista, quería que tuviera un look lo más parecido a una pintura. Espere que hubiera poca luz en el exterior, prácticamente era el atardecer en un día nublado e ilumine mediante una sola luz, con un octodomo a la izquierda de la cámara.

Todo el resto fue dirigir a la modelo para que la fotografía creada se viera lo más natural posible. Realizamos varias tomas en las cuales iba la modelo caminando junto al pastor alemán, que en un inicio iba a su izquierda.

Para crear mayor drama decidí moverlo a la derecha creando una «X» en las líneas de composición entre la modelo y el fondo, lo cual genera un mayor contraste visual y un resultado muchísimo más fuerte y dramático.

ESQUEMA CON FLASH

HISTOGRAMA

© TIPS

© ESQUEMA

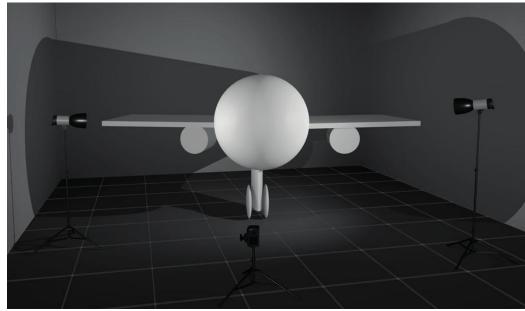
Aunque lo vuelva a repetir, mi principal secreto es que me tomo el tiempo de imaginar cómo quiero que se vea el resultado final y luego analizo todas las decisiones en cuanto a vestuario, iluminación, pose, ángulos y lentes basado en esta visión inicial.

Siempre busca los ángulos menos convencionales para tomar las fotografías más originales posibles, en este caso mediante un lente angular de 16 milímetros.

Los «speedlight» bien utilizados nos sorprenderán siempre. Son resultados tan grandes que nos pueden brindar.

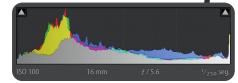

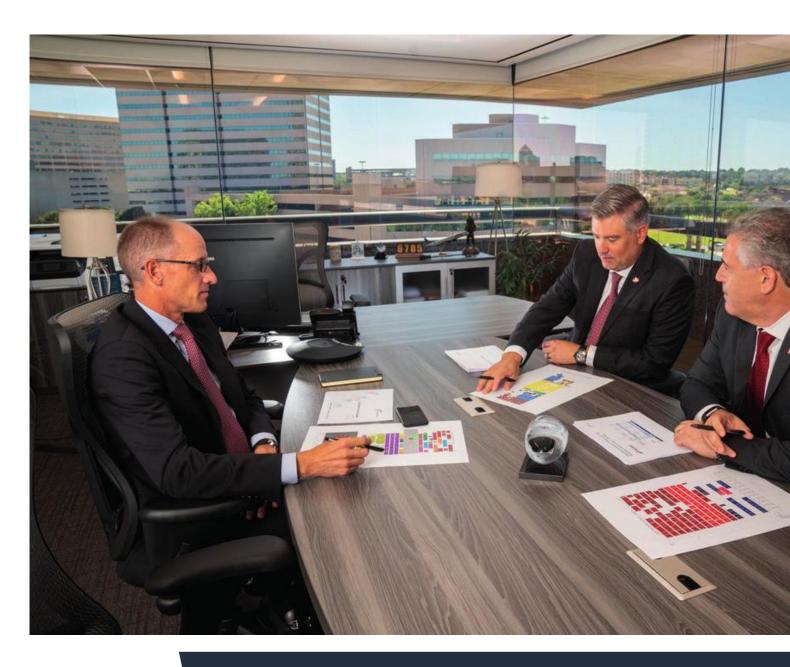
Esta fotografía la realicé para una empresa de aeromantenimiento. Buscando un ángulo que hiciera ver al avión los más grandioso posible, lo logré colocándome justo abajo de la punta.

Utilicé un lente de 16 milímetros, esperando el momento con la luz más dramática del atardecer.

Expuse hacia el atardecer y luego coloqué dos flashes, uno a cada lado la aeronave, para terminar de rellenar y que no se encontrara como una silueta.

HISTOGRAMA

Cuando te encuentres en situaciones en las cuales por más que muevas las luces siempre va a ver re-flejos en los vidrios, debes colocar la cámara en un trípode y tomar múltiples exposiciones.

Una en la cual exponemos a luz ambiente a don-de no se verán los flashes y la otra disparando los flashes; ello servirá para iluminar a los sujetos. Posteriormente mediante Photoshop y mediante máscaras unimos las imágenes.

Esta fotografía la realizamos para una memoria de labores, en una oficina que me presentaba el problema de tener muchísimas ventanas.

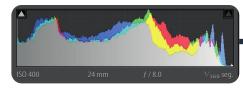
Al inicio estuve jugando con la posición de los flashes, pero llegué a la conclusión que era imposible iluminar bien sin que se notará el refiejo del flash en el ambiente.

También era imposible iluminar con luz natural, ya que el fondo siempre salía sobreexpuesto.

Lo que hice fue colocar la cámara en un trípode, tomar fotos exponiendo la luz ambiente y, luego en otra, utilicé el flash para fotografiar a las personas.

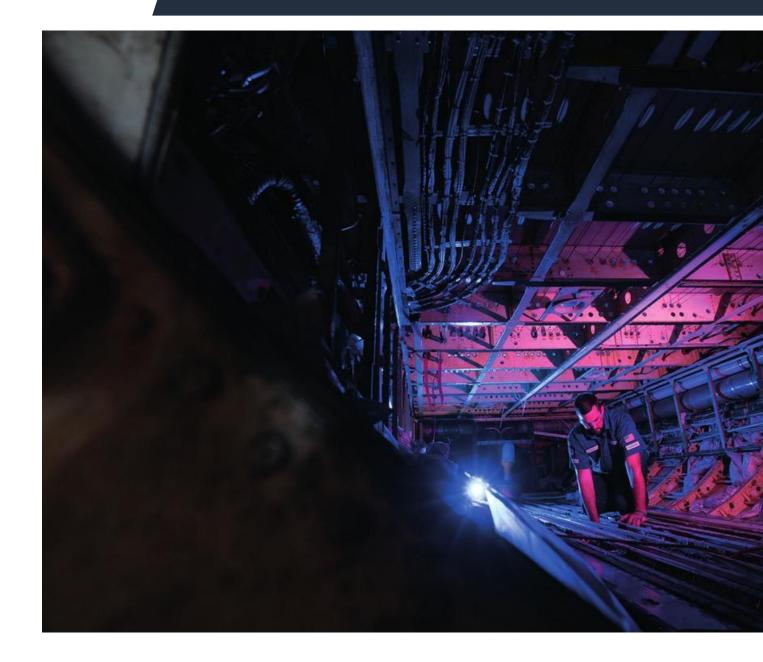
Con ello, logré un resultado que me hubiera sido imposible sin el uso de Photoshop para combinar las dos imágenes.

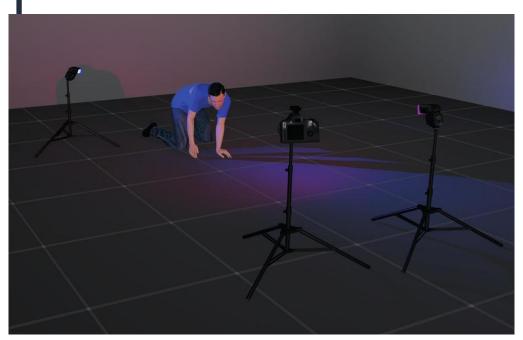
HISTOGRAMA

Las mejores y más dramáticas imágenes se logran mediante un uso selectivo de la iluminación. Para dirigir la mirada en una imagen, no ilumines toda la imagen, solo alumbra parte de ella para crear mayor drama y mayor énfasis.

© ESQUEMA

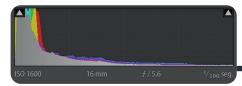
© EL DATO

Esta fotografía se realizó en el interior de un avión en mantenimiento. La iluminé mediante el uso de dos «speedlight».

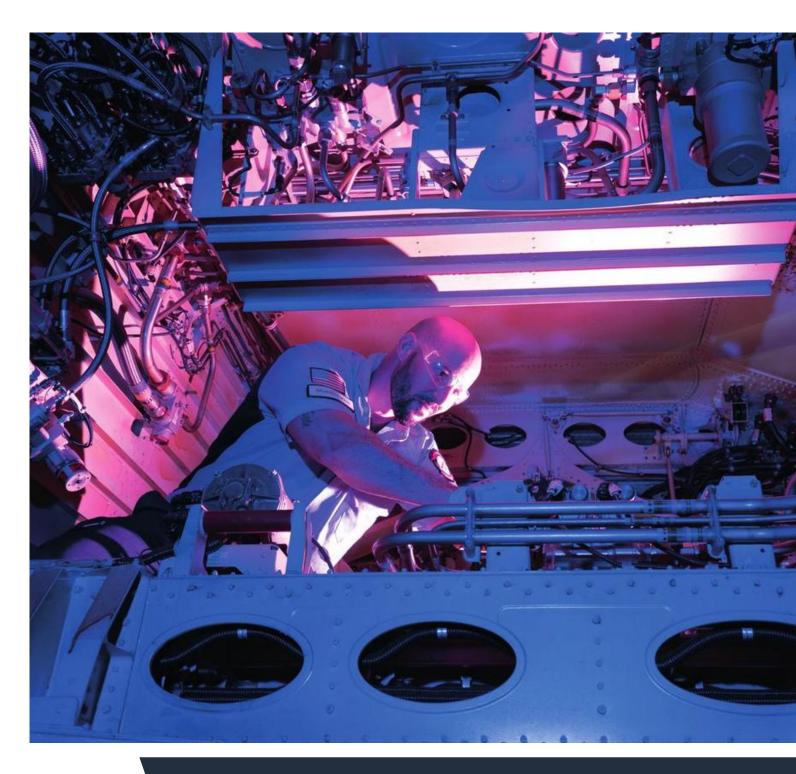
El del fondo con un gel azul y el de la derecha con un flash, el cual tenía un gel color magenta.

Toda esta composición está diseñada para dramatizar más las líneas de fuga y para que una buena parte de la imagen no se encuentre iluminada, Esto nos generará que se tenga una parte oscura, haciendo muchísimo más dramática la iluminación.

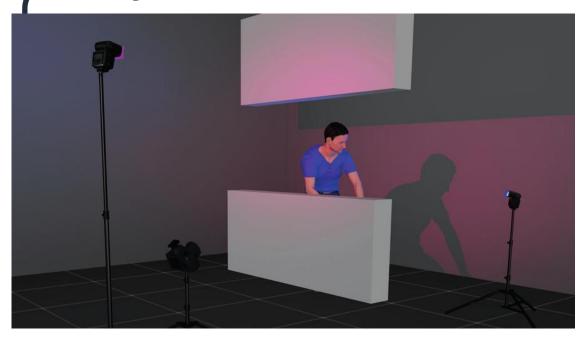
HISTOGRAMA

Busca ángulos distintos para fotografiar. Evita tomar todas las fotografías al nivel del modelo. Siempre que puedas haz que los modelos estén haciendo una acción para que la foto se mire más natural y para que la fotografía tenga más narrativa.

SOUEMA

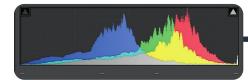
© EL DATO

Esta fotografía que se parece a otra que salió anteriormente en este libro la logré con la iluminación de dos «speedlight».

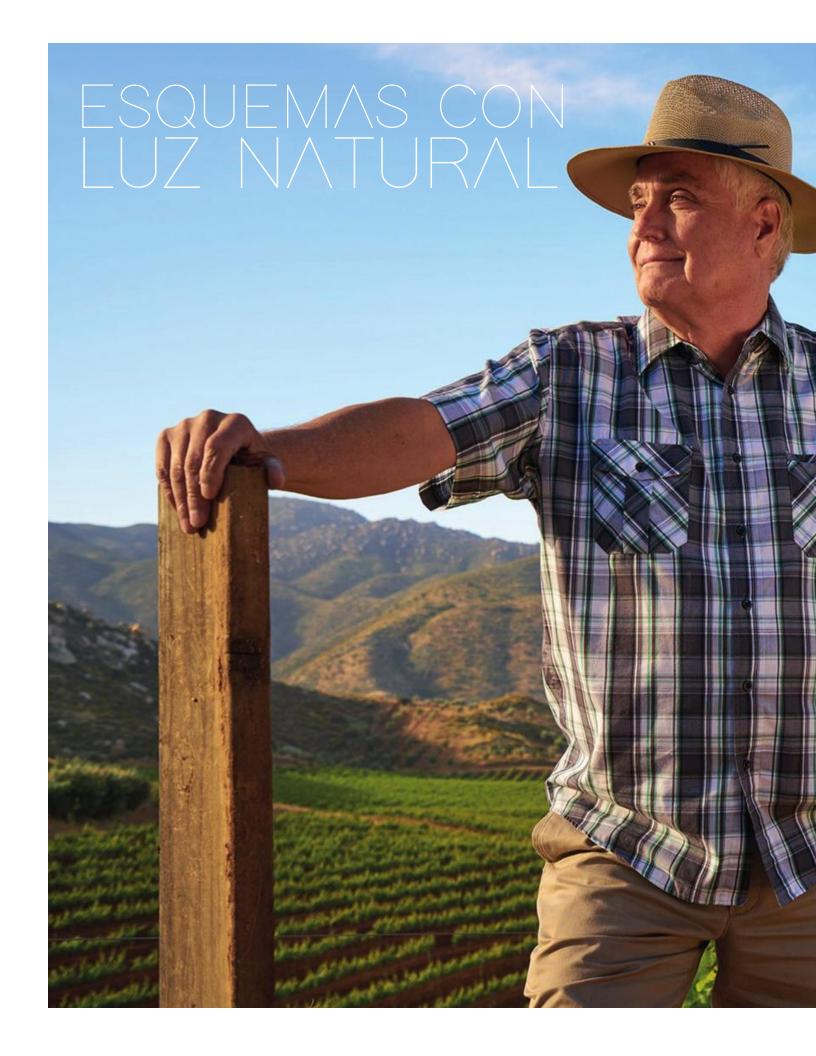
Al fondo un «speedlight» con un gel color rojo y enfrente uno con gel azul para crear una iluminación con bastante drama mediante el contraste de colores.

Seleccioné un punto inferior con un lente angular para dramatizar la posición y, finalmente, dirigí el modelo para que estuviera actuando como que estaba encontraba dando mantenimiento a la aeronave.

HISTOGRAMA

Cuando tomes fotografías de objetos gigantes como en este caso el hangar, las aeronaves y todo el personal es prácticamente imposible iluminarlo artificialmente, por eso tienes que escoger la mejor hora en la cual la luz está perfecta para la situación.

Para fotografías de grupos tan grandes como esta, tie-nes que colocarte en una posición alta para lograr ver a todas las personas, en este caso me monte en una grúa, siempre teniendo las medidas de seguridad.

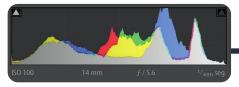
Hay fotografías como esta que requieren de mucha planeación, ya que se debían de fotografiar a 400 personas, un hangar y aviones, sin olvidar de que todo saliera perfecto.

En primer lugar, seleccioné la hora correcta visitando el lugar previamente para definir la hora que tenía mejor luz, a las ocho de la mañana.

Posteriormente, solicite una grúa con el cual iba a tener un punto que podría previsualizar e incluso teníamos definidos cuantas filas y cuantas líneas se iban a formar para que hubiera una mejor distribución.

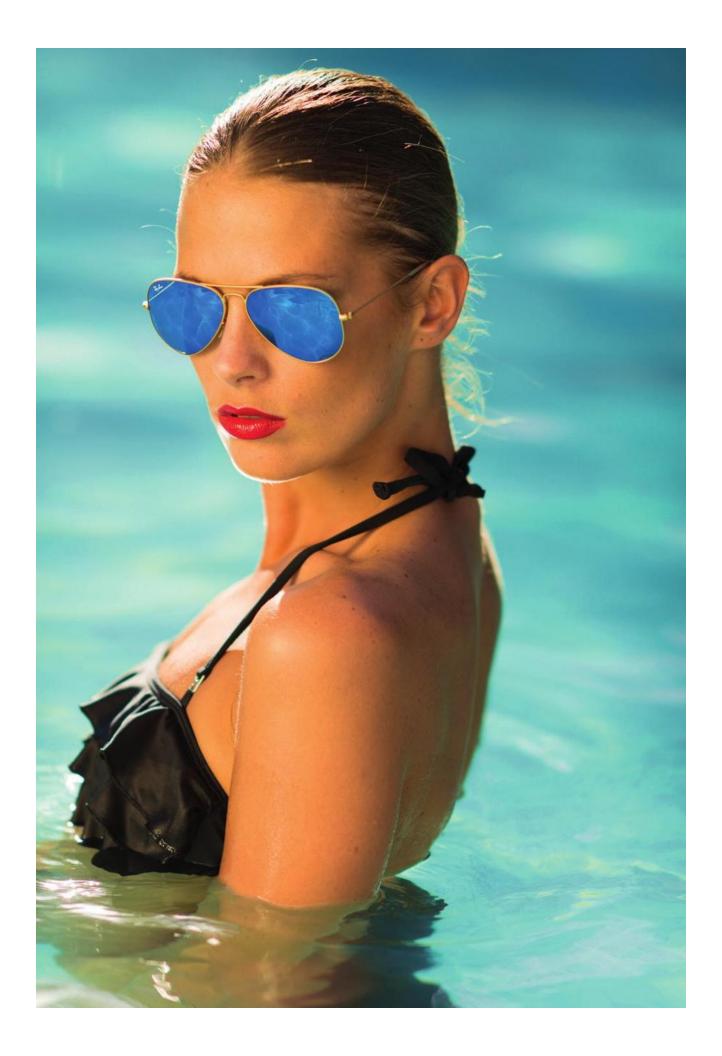
Una vez llegaron todas las personas se fueron ordenando de la manera correcta y que no quedarán obstruidas.

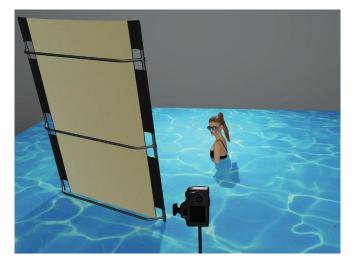

HISTOGRAMA

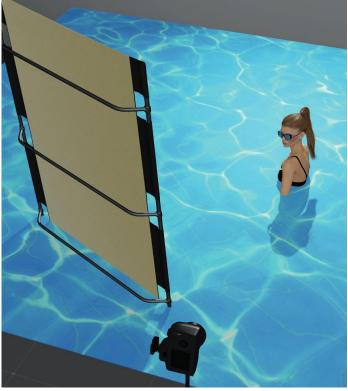
En este PDF no podrán ver el detalle de los rostros, pero con resolución de 42 megapíxeles permite reconocer perfectamente cada rostro una vez impresa.

Cuando tomes fotografías cerca del mediodía, coloca el rostro en la parte que queda en sombras e ilumínalo, ya que, si ubicas el rostro en dirección de la luz, la sombra sería demasiado dura como para lograr una buena fotografía.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

ISO 100 135 mm f/2.8 1/1000 seg.

HISTOGRAMA

© EL DATO

Esta fotografía, aunque no parece, fue tomado a pleno mediodía. Coloqué a la modelo dándole la espalda al sol con lo cual deje el rostro en sombra; posteriormente ilumine el rostro en sombra por medio de un «california».

Utilicé un «sunbounce» de 4x6 pies cebra para lograr esta iluminación, ya que el elemento que se estaba vendiendo eran las gafas.

Fue muy importante controlar la familia de ángulos y darle la indicación a la modelo que viera hacia abajo para que el refiejo de estos fuera del agua y se viera bonito. Utilice un filtro polarizador para eliminar la mayor parte del refiejo en el agua y para poder ver los tonos naturales.

Siempre que tomes fotografías de agua utiliza un filtro polarizador circular para tener control de los refiejos.

Cuando nos vamos de viaje es muy difícil llevar con nosotros equipo de iluminación y más cuando es imposible el montaje de éste debido a los lugares o porque podría matar la espontaneidad.

El secreto es escoger la hora adecuada en la que existe la mejor ilumi-nación y regresar al día siguiente para lograr la fotografía que anda-mos buscando.

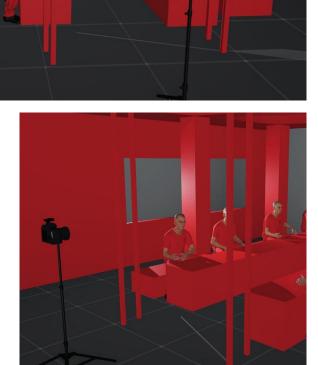

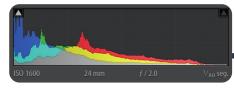
Esta fotografía la realicé en Nepal en el año 2014. Había dos ceremonias al día, la primera vez los encontré en un momento en el cual la luz no era óptima.

No obstante, logré coordinar de llegar al día siguiente en la otra ceremonia, la cual tenía una buena iluminación, ya que había luz que estaba entrando por la ventana.

Luego todo fue cuestión de combinar la exposición para la luz incandescente interna y externa; buscar un ángulo en el cual se pudiera captar mejor la situación utilizando un 24mm para maximizar la fuga.

Tomé la fotografía justo en el momento en el cual uno de los monjes estaba haciendo una acción al final del pasillo.

HISTOGRAMA

No importa cuánto dinero tengas invertirlo en equipo de flash, en mi experiencia personal las pantallas de rebote siempre te van a dar mejores resultados y a un precio muchísimo más bajos.

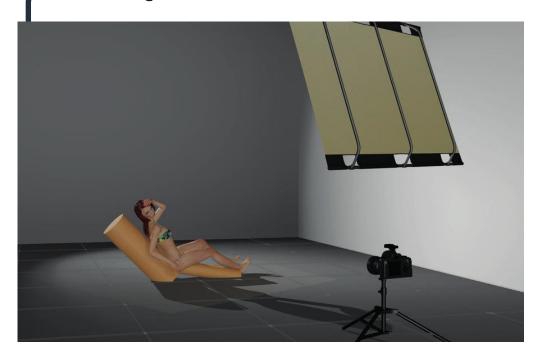
La pantalla utilizada en esta fotografía cuesta \$800, que es bastante caro, pero si lo comparamos con lo que con lo que tendría que invertir en equipo de flash se convierte en una solución muchísimo más económica.

iSiempre invierte en las mejores pantallas de rebotes!

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

© ESQUEMA

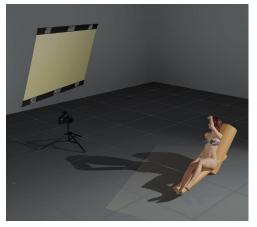

© EL DATO

Esta fotografía la tomé al amanecer y en una situación totalmente a contraluz. Si yo hubiera fotografíado esta imagen sin una iluminación frontal, hubiera estado viendo prácticamente solo silueta.

Utilicé una pantalla de rebote muy grande de 6x8 pies, la cual es incluso mucho más grande que la modelo. Lo coloqué justo arriba mío, ya que escogí un punto cerca del piso para lograr captar el mar y la luz del cielo.

Posteriormente todo fue cuestión de dirigir la pose de la modelo y como lo pueden notar la luz es espectacular, la cual sería totalmente imposible con una pantalla convencional de rebote circular,

HISTOGRAMA

ya que esta no lograría cubrir a toda la modelo y por sus características de fiexibilidad.

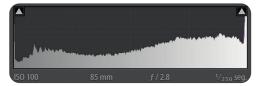

Esta fotografía la realicen para una tienda de multi departamentos en su campaña de novias. Quise que las fotografías no parecieran publicitarias, sino que parecieran fotos que realmente se habían tomado en una boda real para captar la espontaneidad.

La iluminación era sombra-luz, ya que se realizó dentro de un bosque. Decidí colocarlos a contraluz para aumentar el contraste y, finalmente, rellené con una pantalla de rebotes circular convencional de las de cinco en uno. utilizando el lado plateado para crear una iluminación más dura.

Por último, fue cuestión de dirigir a los modelos y convertir en blanco y negro para añadir más romanticismo.

ESQUEMAS CON

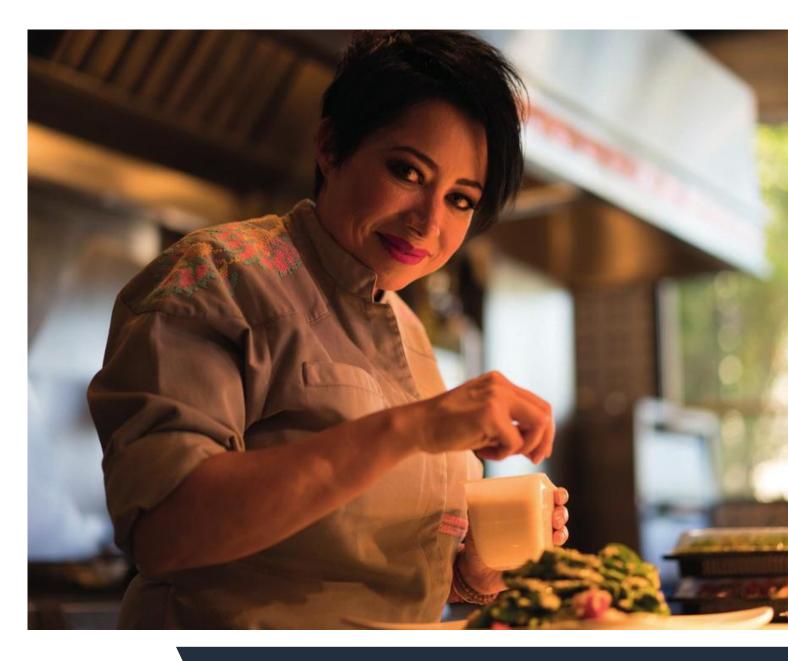

© TIPS

© ESQUEMA

Uno de mis secretos es colocar a los modelos a contraluz, como lo podrás haber visto en muchísimos ejemplos a lo largo de este libro digital, este caso no es la excepción, ya que el contraluz te permite una iluminación muchísimo más dramática.

Toma la fotografía a la altura de los modelos, para lograrla me tiré al piso para tomarla desde un punto de vista que captara la intimidad de la escena.

Muchas veces la mejor iluminación es la natural, ya que esta capta la esencia de la locación, aunque la iluminación no sea perfecta.

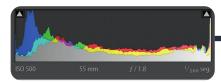

Esta fue una campaña que realicé en Tijuana para una marca de vinos que estaban promoviendo el uso conjunto del vino con la buena comida.

Se utilizaron varios chefs, pero opté por no iluminar, aunque la luz de la locación no era perfecta, esta lograba captar la esencia de lo que el cliente buscaba: la naturalidad de los chefs en su lugar de trabajo.

De ahí en adelante todo fue cuestión de estar platicando con cada chef mientras estaba preparando un platillo para poder tener lo más natural posible, utilizando un lente con poca profundidad de enfoque para centrar toda la atención en el chef. Recuerda: iel chef no es modelo profesional tienes que aprender a guiarlo!

HISTOGRAMA

En exteriores siempre es bueno llegar una hora antes a la locación para preparar el equipo y todos los detalles necesarios para poder aprovechar los pocos minutos que tenemos de la luz perfecta que buscamos.

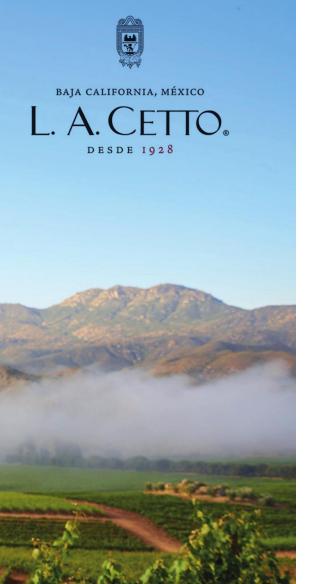
© EL DATO

Esta es una de mis fotografías favoritas en toda mi carrera profesional, ya que logre captar totalmente lo que andábamos buscando. No tiene nada de postproducción, todo fue cuestión de haber llegado desde antes del amanecer, con lo que logramos captar la neblina que todavía se estaba dispersando entre los

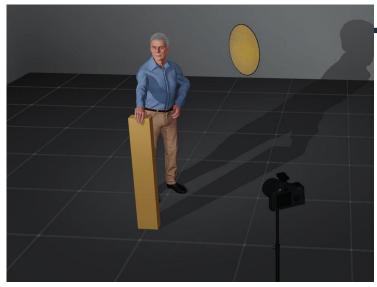
primeros rayos de luz que estaban iluminando el rostro del modelo.

La madera que está sosteniendo no se encontraba naturalmente allí, lo llevamos como un «props», ya que si él solamente estaba parado no iba a tener una pose tan fuerte.

HISTOGRAMA

Adicionalmente, dirigí al modelo dándole las siguientes instrucciones: «imagínese que esta tierra está desde sus tatarabuelos y usted está orgulloso de cuidarla y producir los mejores frutos».

En realidad, él no era modelo profesional, era alguien que la empresa eligió porque tenía la apariencia perfecta que buscaban. En otras palabras, la mejor manera de dirigir es narrando la historia para que él haga propia la historia.

OTIPS

Cuando quieras añadir drama y movimiento a tus fotografías, utiliza el plano «holandés», el cual consiste en inclinar radicalmente la posi-ción de la cámara para añadir inestabilidad y al mismo tiempo movimiento.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

iTe sorprenderás como una fotografía puede mejorar cuando la conviertes en blanco y negro!

Esta fotografía la realicé para la revista Maxim. Opté en no iluminarla, ya que era un día nublado. Utilicé un punto de vista e inclinación muy bajo en la cámara.

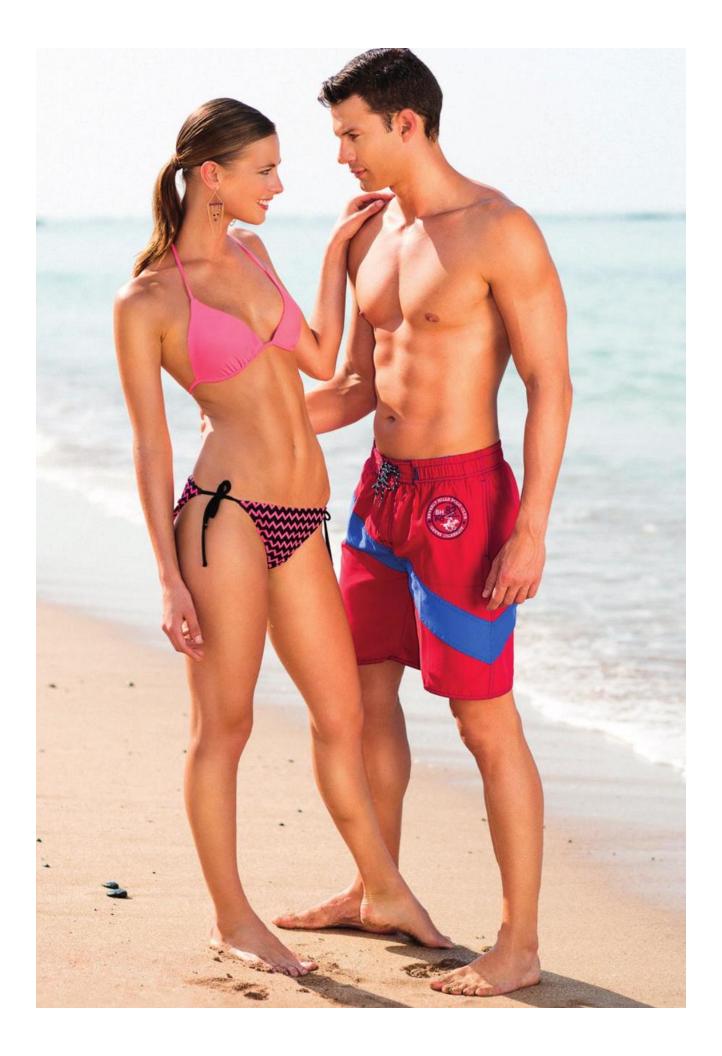
Para lograr captar una imagen muchísimo más dinámica tuve la suerte que había muchísimo viento en esa terraza, el secreto fue dirigir a la modelo y tener buena música de fondo.

También tomar muchas fotografías para lograr captar el momento adecuado, nunca tengas miedo de tomar muchas fotografías cuando estás tomando fotografías de modelos porque el momento perfecto puede durar una fracción de segundo.

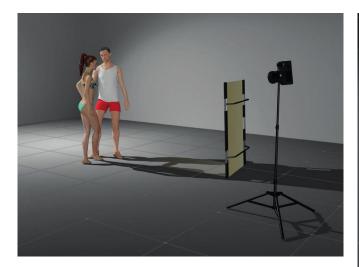

HISTOGRAMA

Nunca tengas miedo de dejar el fondo sobreexpuesto si este te brinda la exposición correcta en el sujeto, muchas veces un fondo sobreexpuesto o quemado te puede crear una imagen mucho más limpia e interesante.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

© EL DATO

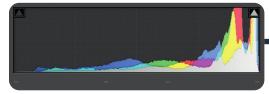
Esta fotografía se tomó a media mañana, lo que pueden ver a través de las sombras. Coloqué a la modelo totalmente de espalda a la luz y al modelo en una posición con la que la luz le iba a brindar definición en el pecho y abdominales.

La conexión es muy importante para la naturalidad de la fotografía.

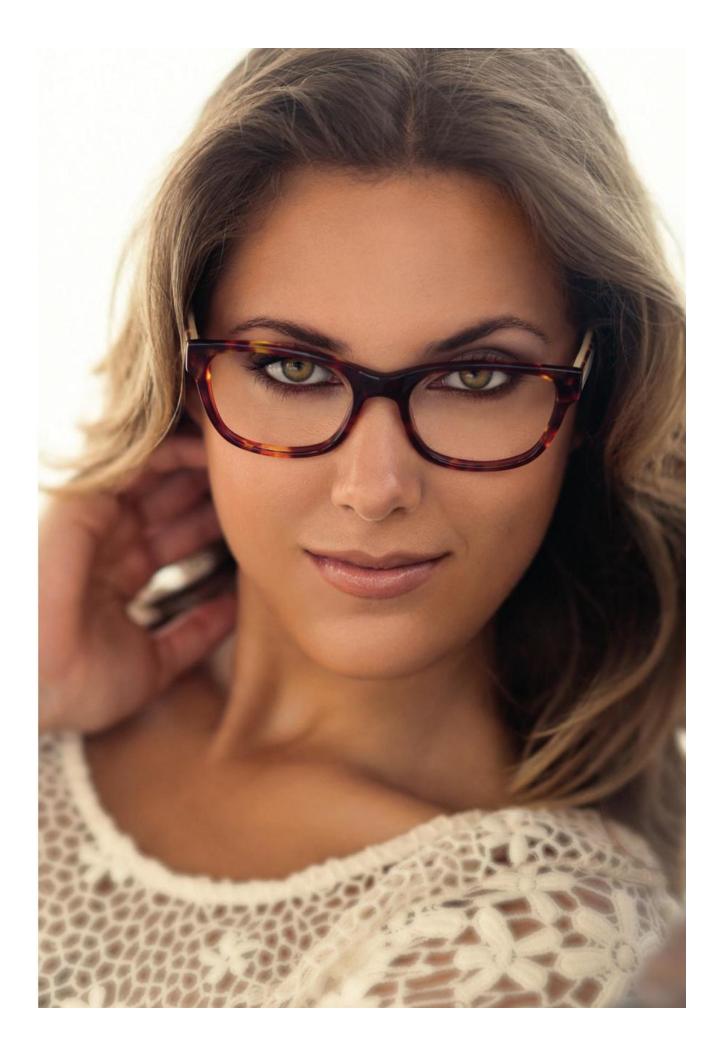
Finalmente, para iluminar utilicé una pantalla de rebote de 6x8 colocada de manera vertical para terminar de iluminar el contra luz.

El resultado fue una fotografía muy dinámica y con muchísimo volumen en los cuerpos de los modelos.

HISTOGRAMA

OTIPS

Muchas veces puedes encontrar la iluminación perfecta para un rostro colocando los modelos en sombra y de espalda a la fuente de luz con lo que lograrás un fondo sobreexpuesto a blanco, pero con una iluminación en el rostro totalmente suave.

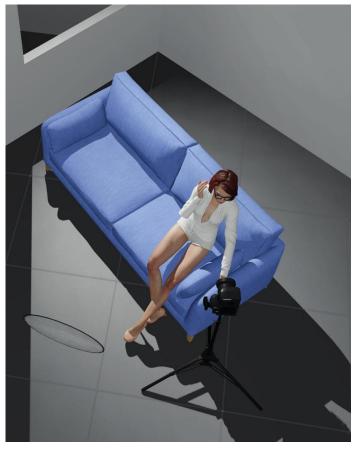
ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

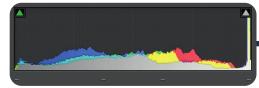
© EL DATO

Esta fotografía, aunque parece que ha sido tomada en estudio realmente se tomó en locación bajo un esquema de iluminación increíblemente fácil, siempre me han encantado los resultados que brinda.

Básicamente coloqué a la modelo en sombra, ya que estábamos en la playa, expuse el rostro con el fondo donde caía la luz, quedando totalmente sobreexpuesto al blanco, brindando una luz naturalmente suave en el rostro.

Finalmente, para añadir un poco más de volumen utilicé una pantalla de rebote plateada para refiejar parte de la luz que venía detrás de ella.

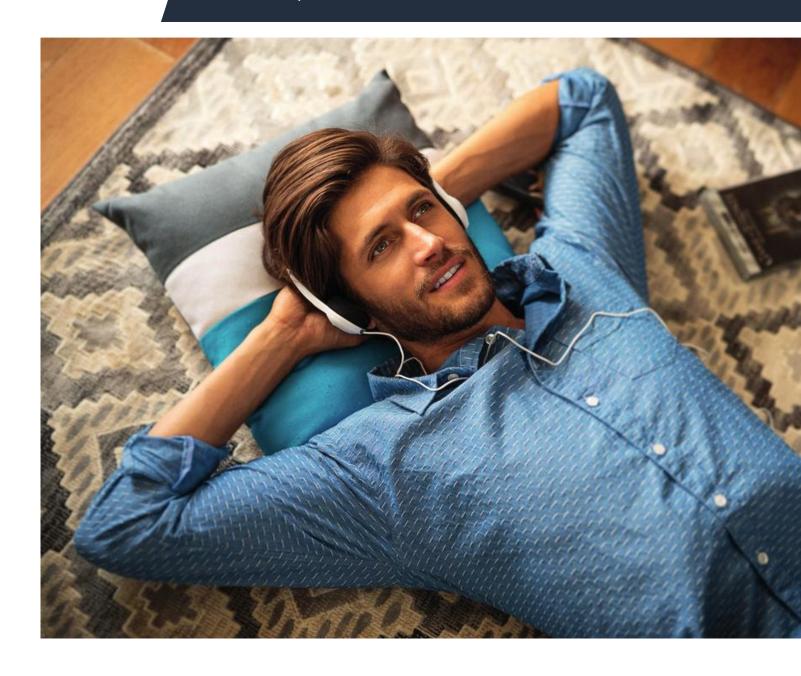

HISTOGRAMA

Usé un lente de 135 mm para lograr una perspectiva correcta para el retrato y con una apertura de f2 para que solo estuvieran los ojos enfocados y el resto se desenfocó para añadir más magia a la imagen.

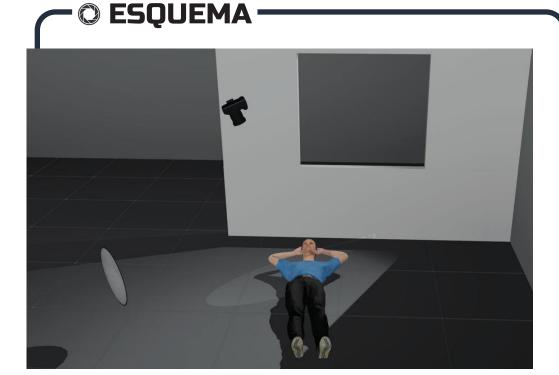
OTIPS

Para una buena fotografía la actitud influye mucho. Una fotografía mal iluminada se puede aceptar, pero una fotografía con poses y expresiones falsas nos costará mucho aceptarla.

Esta fotografía la tomé desde un punto de vista contrapicado. Acosté al modelo y se tuvo que subir a una escalera para lograr el ángulo.

La luz es totalmente natural, ya que utilicé la luz de una ventana, la cual otorga naturalidad en la iluminación.

Finalmente, para disminuir el contraste y sombras, utilicé una pantalla de rebote plateada.

Siempre que estés tratando de rebotar luz refiejada y no directa, utiliza la pantalla plateada.

Todo fue cuestión de crear el ambiente por medio de los audífonos y de la actitud del modelo.

HISTOGRAMA

Esta fotografía la realicé a media mañana y el esquema de iluminación es muy sencillo. La luz del sol está a la espalda de la niña, a quien la iluminé con una pantalla de rebote.

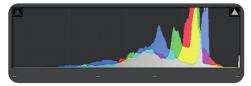
El resto de la luz es naturalmente rebotada por la arena blanca, situación que se hace más complicado cuando trabajamos en playas de arenas oscuras.

Para finalizar, todo fue cuestión de platicar con la modelo, hacerla pasar bien y tratar de tomar las fotografías en el menor tiempo posible para que la niña no perdiera la paciencia.

Hay días que tienes suerte de trabajar con una buena modelito como ella y hay otros días en los que es imposible hacer que los niños salgan bien.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

HISTOGRAMA

OTIPS

© ESQUEMA

Cuando trabajes con niños trata de trabajar lo más rápido posible, ya que no sabes cuánto tiempo les durará la paciencia o se irritarán. Trata de colocar un punto vista bajo para mayor naturalidad.

Sobre todo, recuerda que son niños y el secreto es hacer que ellos se diviertan y la pasen bien para que te den la mejor naturalidad.

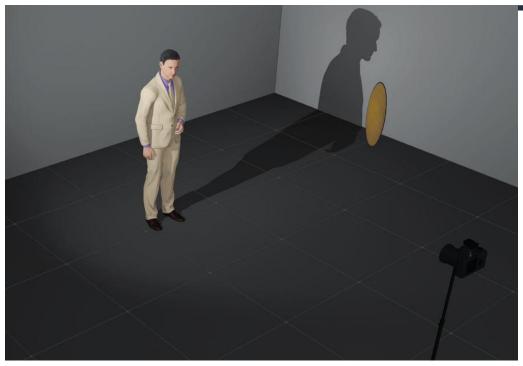

iNo subestimes el poder de la fotografía en sombras bien utilizadas!

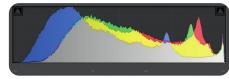
Esta fotografía la realicé en la sombra de los árboles; también había algunos pequeños destellos de luz que le caían en el saco y en las fiores.

Aunque la luz es increíblemente bonita simplemente fue la selección del lugar correcto y una pantalla dorada para rellenar las sombras.

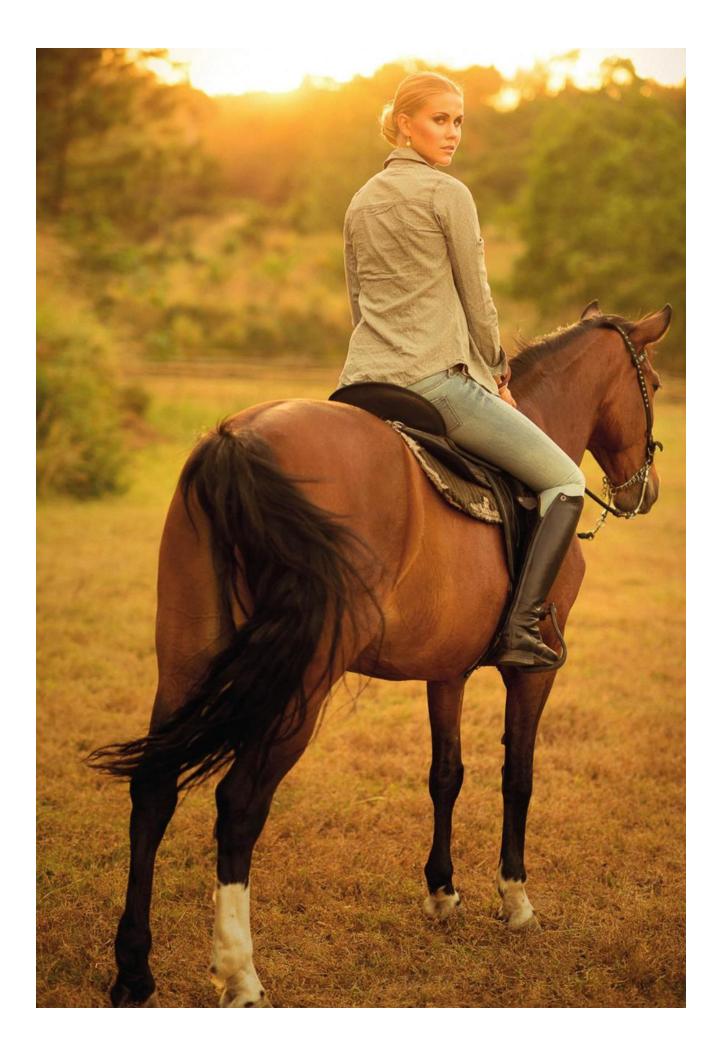
Se podrán preguntar por qué una pantalla dorada y es que siempre que estamos en sombra estamos trabajando con luz fría y en este caso logramos mejores resultados con una pantalla dorada, ya que neutraliza el tono frío y brinda un color más cálido.

Posterior a ello, fue cuestión de dirigir al modelo y en este caso se decidió una vista totalmente frontal a la cámara.

HISTOGRAMA

Experimenta con todos los ángulos que puedas, en este caso, tanto la modelo como el caballo, salen de espaldas y fue la toma que más me gusto.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

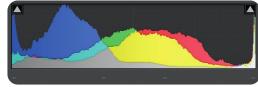

Esta fotografía la tomé en los últimos segundos antes de que el sol se escondiera detrás de los árboles.

La fotografía se tomó sobreexpuesta y la rellené con una pantalla de rebote.

Decidí realizarla con luz natural porque en ocasiones los flashes de las luces asustan al caballo y esto puede perjudicar nuestra fotografía.

HISTOGRAMA

Si quieres que la composición sea más dinámica elige dejar el mo-delo en el centro de la fotografía, en este caso por ejemplo lo deje a la derecha de la imagen, pero siguiendo la ley de la dirección él está viendo hacia todo el espacio vacío en la imagen.

Cuando quieras hacer más énfasis en el sujeto no tengas miedo de crear un desenfoque entre planos, como el que logré en este caso con una lente de 135 mm.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

• © ESQUEMA

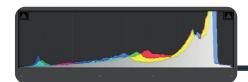

© EL DATO

Esta fotografía la tomé 15 minutos después del amanecer razón por la cual la luz es extremadamente suave y cálida. En esta oportunidad lo único que tuve que hacer fue utilizar una pantalla de rebote 4x6 para rellenar todo el lado del modelo que normalmente se hubiera encontrado en sombra y rellenarlo con una luz bastante cálida.

El desenfoque tan intenso en estas fotografías fue causada al utilizar una lente de 135 mm y un f2 de apertura. Un dato importante es que la camisa genera un gran contraste con el fondo, ya que el fondo es de tono frío mientras que la camisa es cálida, lo cual crea contrastes y hace que haya mayor separación.

HISTOGRAMA

Por cierto, les recomiendo totalmente que adquieran y practiquen mi curso "Dirección Profesional de Poses para fotografías".

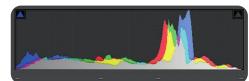

Esta fotografía se tomó cerca del atardecer. Se posicionó al modelo de lado hacia el sol para poder lucir la prenda y también para que tuviera un mayor volumen. Le dije que moviera el rostro en un rango con el que iba a tener una iluminación tipo «Rembrandt», que genera bastante volumen y masculinidad.

Siempre que tomo fotografías trató de dirigir al modelo, aunque esté estático para que tenga un poco de movimiento en la postura y de esa manera luzca mejor. La luz por ser básicamente un atardecer ya era bastante bonita lo único que tuve que hacer en este caso fue colocar una pantalla de rebote para que tuviera el efecto de relleno y de «kiker» en el lado derecho de su cuerpo, que es el lado izaujerdo hacia la cámara.

La mejor manera de conseguir mayor volumen en el cuerpo es colocar al modelo de lado de adonde viene nuestra fuente de luz.

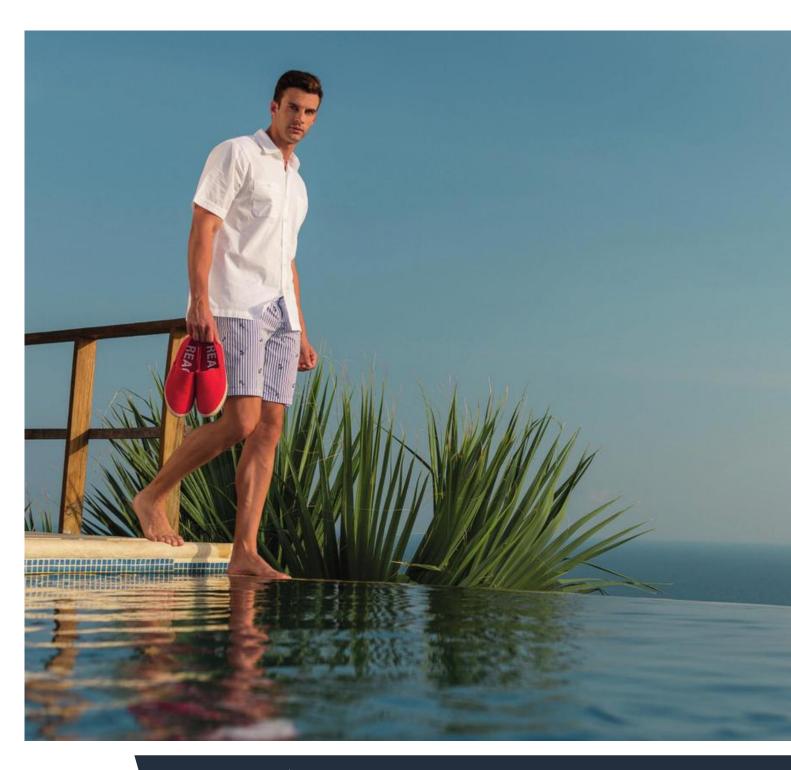
ESQUEMAS CON

© TIPS

© ESQUEMA

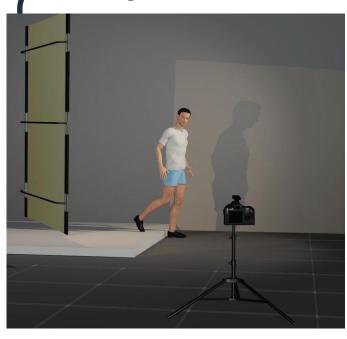
Las poses en movimiento siempre van a dar mayor interacción que las poses estáticas Siempre trata de utilizar vestimenta que genera contraste de color con el fondo para que este se destaque. iCuando la luz está en su mejor punto lo más importante es saber direccionar bien al modelo!

La composición es muy importante, puedes tener el mejor modelo y la mejor luz, pero sí la composición no es fuerte lo pierdes todo. En este caso utilicé la regla de los tercios y coloqué los elementos distribuidos en forma de «L».

Colocar accesorios que rompan el esquema de color por contraste puede generar un elemento visual que da mucho más dinamismo a la imagen, como en este caso los zapatos rojos.

• © ESQUEMA

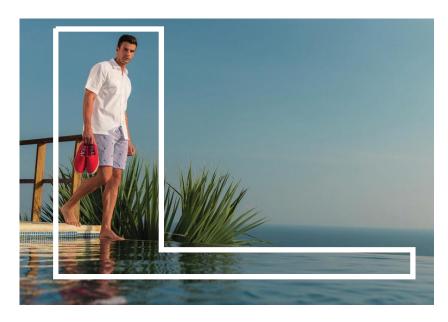
HISTOGRAMA

© EL DATO

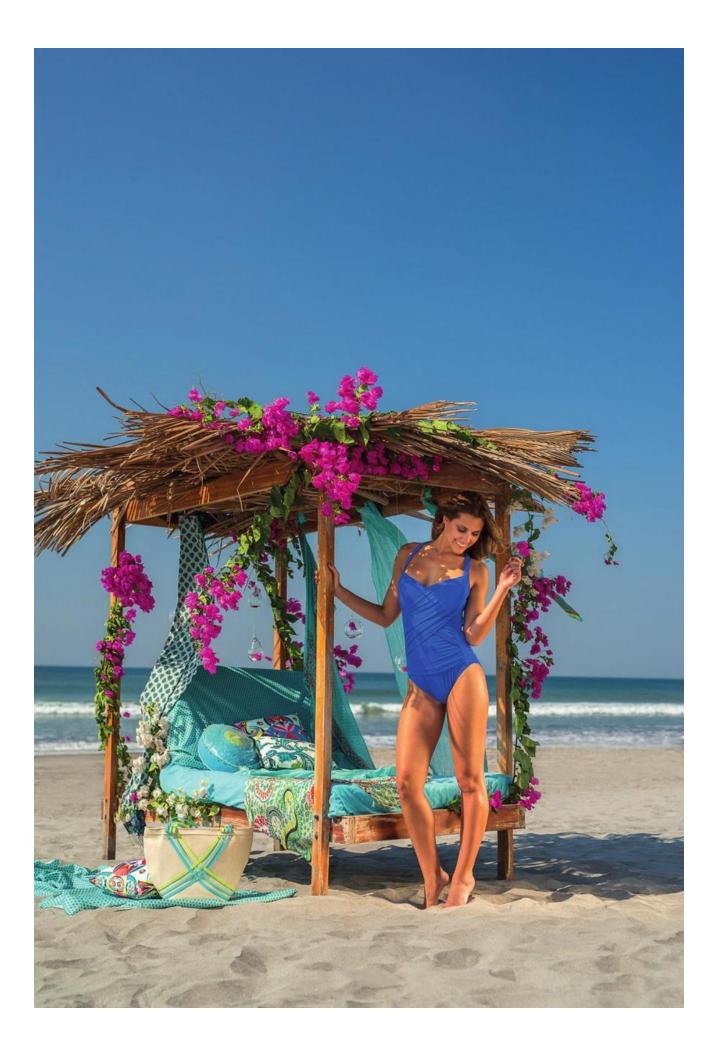
Para esta fotografía busqué un punto visual increíblemente bajo para tratar de utilizar la mayor cantidad de refiejos en la imagen, sumado a ello que también la piscina se fundiera con el mar, el cual estaba en un segundo plano creando una imagen más limpia.

Utilicé la composición con base a la regla de los tercios, luego coloqué al modelo con una pose, aunque es estática, que generará movimiento y viendo hacía la cámara, para que la luz del atardecer iluminara solo la mitad del rostro.

Finalmente, coloqué una pantalla de rebote para terminar de rellenar las sombras y, cuando estábamos en este punto, ila foto se miraba totalmente sin vida!, ya que todos los colores eran fríos: teníamos el cielo azul, el short celeste y la grama verde.

Entonces se nos ocurrió colocar en su mano unos zapatos rojos que son básicamente los que generan el punto de atención visual y el contraste de colores los que hacen que la fotografía sea dinámica.

Cuando el sol se encuentra muy vertical coloca a la modelo en situaciones de sombra total o de sombra parcial y puedes seguir trabajando en la peor de las horas de luz. Cuando el sol esté muy vertical puede hacer que la modelo mira hacia abajo y o que utilicen gafas de sol.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

© EL DATO

Tratando de maximizar la productividad de las fotografías, ya que estábamos trabajando con modelos internacionales, se nos ocurrió crear este mueble que al proyectar sombras nos permitía seguir trabajando en uno de los peores momentos de luz.

Coloqué a la modelo en una situación en la que el sol no le daba en el rostro debido a la sombra de las palmeras, pero si le iluminaba de manera intensa sus piernas.

Posteriormente agregué una pantalla de rebote de 4x6 pies en su lado para terminar de rellenar y dar mayor volumen a la fotografía. Una vez tenemos a la modelo en el lugar correcto y con la luz correcta todo es cuestión de dirigirla, poner música y tratar de crear posiciones que tuvieran movimiento.

HISTOGRAMA

Si te fijas en uno de los detalles más importantes en esta fotografía es la dirección de arte, ya que básicamente todos los colores son celestes y azules contrastados contra los magentas de las fiores.

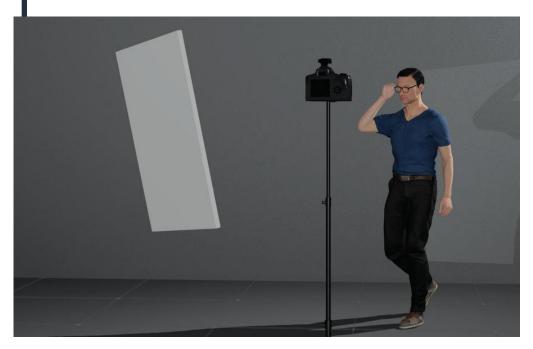
La dirección de arte puede ser la diferencia total entre una fotografía común y una fotografía de gran valor artístico.

OTIPS

Puedes crear un estudio de iluminación profesional sin nada de equipo cuando fotografías al modelo en sombra y colocas una pequeña pantalla de rebote. En situaciones de contraluz utiliza exposición manual.

© ESQUEMA

© EL DATO

Esta fotografía no fue tomada en estudio y no requirió más que una pantalla de poliestireno para rellenar, la luz era bien dura cercana al mediodía por lo que coloqué abajo de la sombra de unas palmeras.

Si se fijan en la luz que roza el cuello y la cabeza es la luz del sol, recuérdate que la temperatura de color es fría y es probable que se tenga que añadir calidez, también es posible que el exposímetro se confunda con la explosión, ya que te encuentras en situaciones de contraluz y probablemente tenga que utilizar exposición manual.

HISTOGRAM/

Esta fotografía la tomé totalmente con luz natural temprano en una mañana de domingo con el fin de lograr una situación con la menor cantidad de personas en el fondo.

La luz no era ningún problema, debido a que el día estaba nublado y favorecía para tener una iluminación que se mirara bien sin importar en qué dirección me colocara.

Aquí lo importante fue encontrar un ángulo que no se miraran las distracciones de la calle. Me tiré al suelo y utilicé específicamente este punto, ya que me gustaba el elemento visual de las líneas de cebra para peatones.

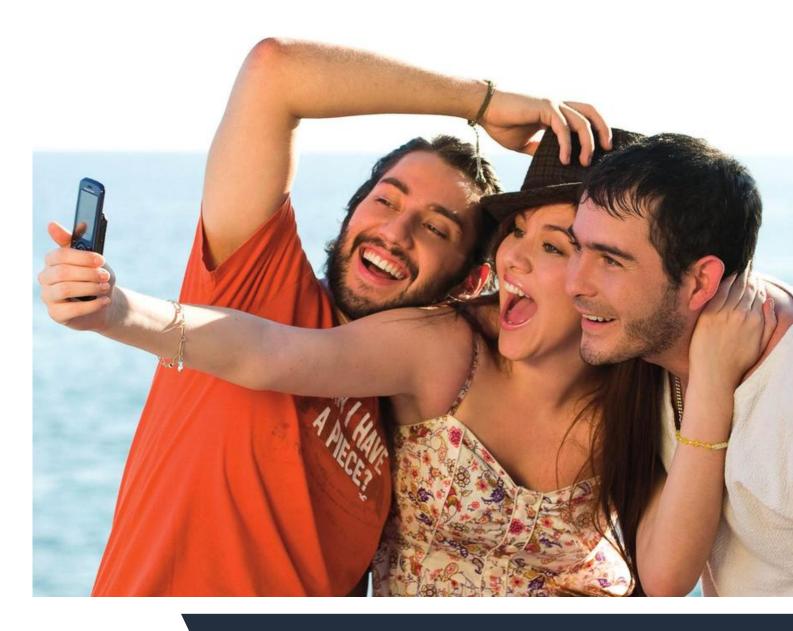
ESQUEMAS CON

OTIPS

© ESQUEMA -

En lo personal me encanta tirarme al suelo y lograr un contrapicado, ya que hace ver a los modelos más elegantes y más altos. Cuando quieras hacer fotografías en lugares muy concurridos de personas como el centro de una ciudad, madruga y toma la fotografía un domingo.

El principal requisito de un fotógrafo publicitario de personas está en lograr sacar la naturalidad de los modelos en las situaciones más artificiales y menos natural posible.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

iAntes de hacer clic con la cámara trata de hacer clic con la persona que estás fotografiando!

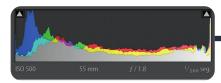

Esta fotografía la tuve que tomar en menos de diez minutos, ya que estaba en una producción en donde el elemento principal era que el anuncio de video publicitario y no las fotografías.

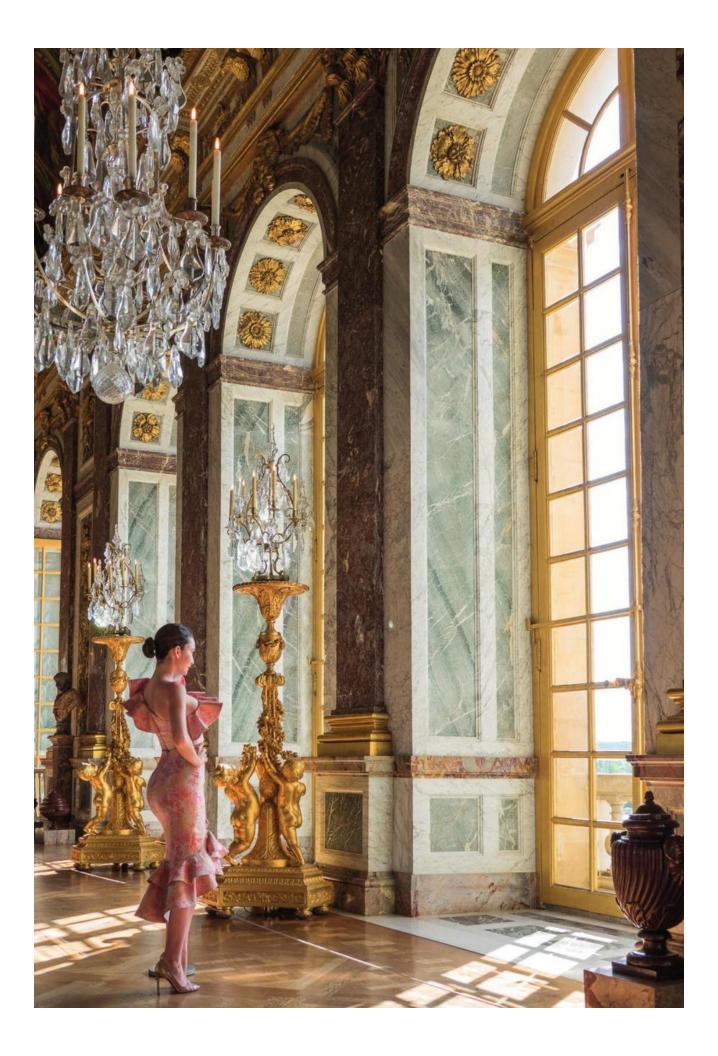
Debido a eso me tocó tomar las fotos en una situación de muy mala luz y con poco tiempo. Lo que se hizo fue tomar la fotografía lo más rápido posible, ya que el calor era insoportable y los coloque de espalda hacia el sol.

Ubiqué una pantalla de rebote para rellenarlos y el resto del esfuerzo fue en dirigirlos para que se divirtieran y parecieran amigos reales.

HISTOGRAMA

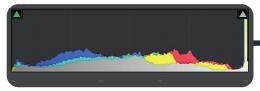

Cuando quieras tomar fotografías en lugares turísticos de alto tránsito, trata de ir a la última hora del día, ya que la mayor parte de personas les gusta llegar temprano para maximizar sus oportunida-des de foto. Siempre que estemos en un lugar turístico siempre hay ciclos, uno tiene que estar sentado esperando el momento exacto en que este solo y con eso vamos a lograr las fotografías perfectas y que pareciera que teníamos el lugar para nosotros solos.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

HISTOGRAMA

© EL DATO

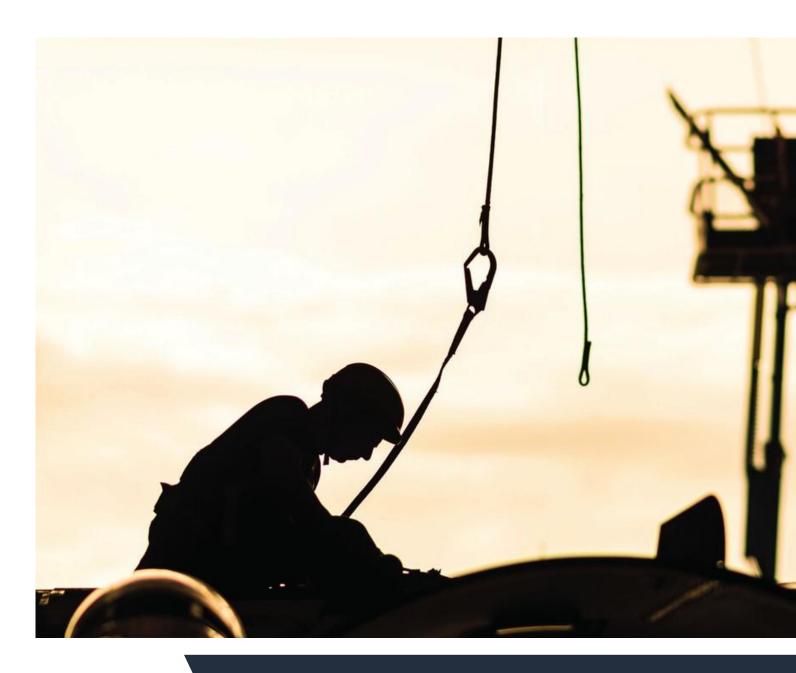
Esta fotografía la realicé en el Palacio de Versalles y, a propósito, entramos cuando quedaba poco tiempo para que cerraran, es decir, ya estaba más vacío, pero para lograrlo, traté de tener paciencia y esperar los ciclos en que había menor cantidad de turistas.

En este lugar, la luz es naturalmente espléndida, ya que los arquitectos diseñaron el lugar. Por esta razón, coloqué a la modelo frente a la ventana con la mirada hacia afuera, sin que no estuviese viendo a la cámara.

La luz queda sobreexpuesta y la parte de su espalda es rellenada por el refiejo de la luz en las ventanas que se encuentran detrás de ella.

Todo es cuestión de paciencia, de llevar el vestuario correcto y de utilizar la belleza de la arquitectura natural del lugar.

Por cierto, nos llegaron a preguntar que si la fotografía era para un uso profesional y le dije que no, que solo era para un uso de nosotros. Entre menos llamativa sea la cámara que andes contigo se hace más fácil tomar fotografías en lugares como estos.

© TIPS

Siempre que quieras hacer una fotografía artística no tengas miedo de utilizar el recurso de las siluetas, ya que muy pocos fotógrafos lo utilizan.

© EL DATO

Tratando de satisfacer a mi cliente y de buscar fotografías distintas opté por utilizar siluetas y de no iluminarlos.

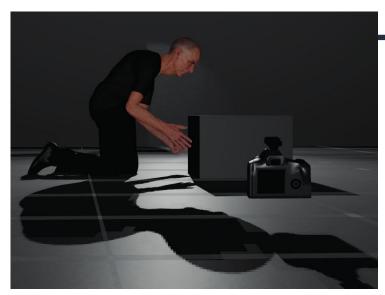
Primero ubiqué a la persona que estaba ahí trabajando, pero la fotografía se miraba muy poco visualmente; por ello fue que solicité que me pusieran una grúa en el alerón de atrás y colocaran a una persona que estaba trabajando.

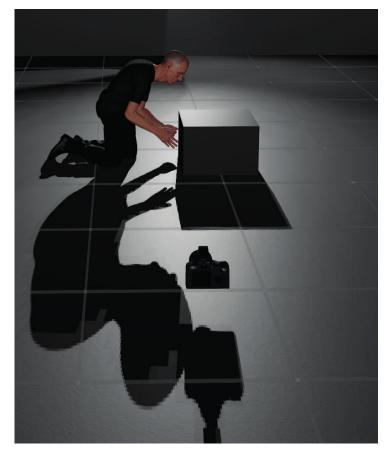
Una vez estaban listos los elementos de la composición, solo fue de tomar la fotografía, sobreexponer y dejar los colores naturales del atardecer.

Si se fijan en este caso no hice nada con la luz, simplemente fue ocupar el recurso de la silueta, pero si me tomé el tiempo de dirigir a los modelos y de crear las situaciones para que todo se complementara.

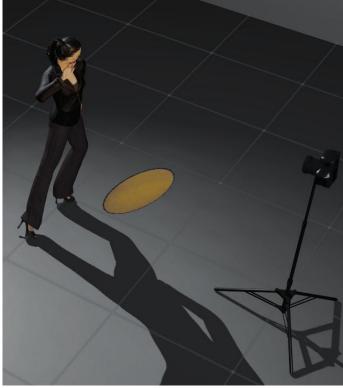

HISTOGRAMA

No te decepciones cuando mires que el día está nublado. Incluso en un día nublado puedes tomar fotografías muy interesantes como la que miras en esta imagen.

© EL DATO

Esta fotografía la tomé en un día nublado. Aunque las personas que andaban conmigo estaban decepcionadas de cómo era la situación, yo sabía que las fotografías saldrían perfectas porque realmente iban a ser utilizadas en blanco y negro.

Yo vi esta situación más como una bendición y suerte que como un problema.

En este sentido podía trabajar prácticamente a cualquier hora del día sin sufrir calor, sin quemarme la piel y sin estar teniendo que utilizar pantallas difusoras para suavizar la luz.

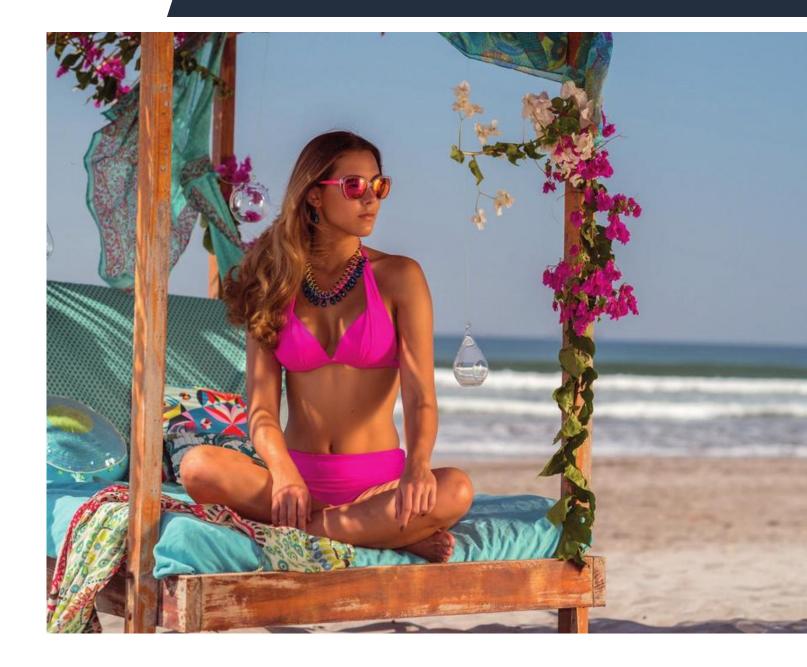

HISTOGRAMA

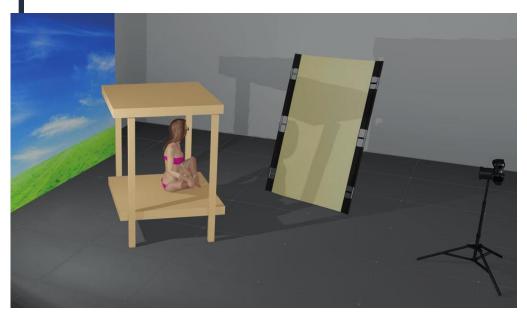
Identifiqué cuál era la parte del cielo donde venía la mayor cantidad de luz, coloqué de espalda a la modelo y utilicé una pantalla de rebote plateada para terminar de rellenar. El resto fue simplemente dirigir a la modelo y la postproducción del blanco y negro.

Los «props» como en este caso, la cama y las flo-res, pueden darle a una locación simple, un toque mucho más interesante. No solo es iluminar por iluminar, también es importante la dirección de arte, la cual podría ser toda la diferencia.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

ESQUEMA

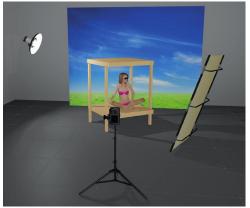

© EL DATO

Esta fotografía la tomamos alrededor de las 10 de la mañana el sol ya se encontraba bastante alto, aunque todavía no era demasiado alto.

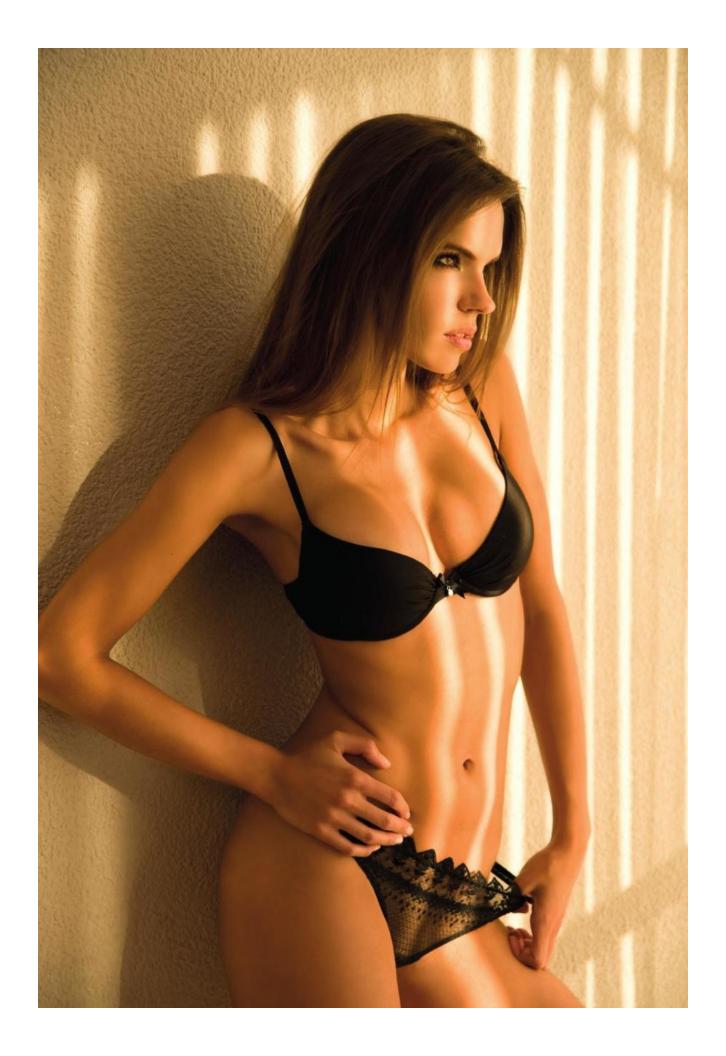
Tenía la ventaja que la arena del lugar era blanca, lo cual generaba una pantalla de rebote gigante que disminuía el contraste.

En ese sentido pude iluminar perfectamente, solamente se utilizó una pantalla de rebote «california sunbounce» de 6x4 pies, específicamente utilizando la tela de cebra, que permite crear un tipo de iluminación bastante parejo, ya que es una superficie bastante grande y bastante plana.

HISTOGRAMA

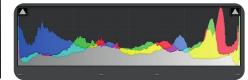
Primero se logró los valores de exposición a lo a luz ambiente y luego se terminó de perfeccionar, como en este caso utilizando la pantalla de rebote.

Esta fotografía la tomé en el año 2010 para la revista Maxim con la modelo de Polonia. Empezamos a tomar las fotografías a partir de las cuatro de la tarde. En el momento en que el sol atravesó las persianas, vi la textura que marcaba y supe inmediatamente que tenía que tomar las fotografías ahí con el modelo.

La luz era perfecta que no se tenía que utilizar flash, ni pantallas de rebotes. Ubiqué a la modelo con un vestuario sencillo y todo fue cuestión de hacer que ella se moviera para que las líneas de la luz le cayesen en el lugar correcto, específicamente en los ojos para que se viera más claro.

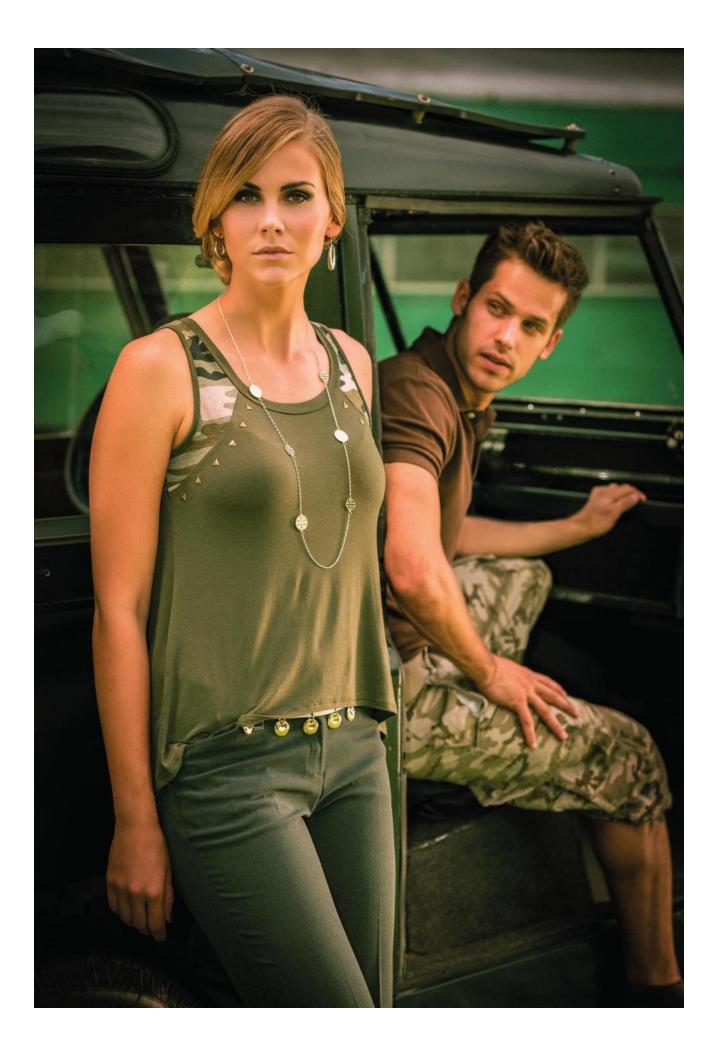
Luego de tomar fotografías y dirigirla, hasta la modelo se sorprendió de los resultados fabulosos que logramos en una esquina de su apartamento, en el cual ella nunca se imaginó que fuera apto para tomar fotografías.

OTIPS

© ESQUEMA

Siempre que vayas a una locación, tómate el tiempo de ver cada uno de los rincones y analiza cómo la situación en ese lugar en específico te puede beneficiar. En este caso solo entré a la habitación y vi el atardecer pasando a través de esas persianas y supe que ese era el lugar perfecto.

© TIPS

Cuando tomes fotografías de dos personas lo más importante es la interacción entre ellos. Siempre que puedas no coloques los objetos de forma plana. Es bueno sobreponer objetos o personas para crear profundidad y puntos de fuga. Una idea que puede funcionar, cuando los modelos presenten estaturas dispares, puedes sentar a uno de ellos de forma que no sea tan notoria la diferencia de altura.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

© EL DATO

Esta fotografía se realizó a pleno mediodía. La luz estaba demasiado fuerte por lo que utilizamos un difusor california de 3 x 4 pies, colocándolos arriba, con lo cual convertí la luz dura al equivalente a una caja de luz.

Luego utilicé una pantalla de rebote a la derecha para terminar de iluminar y añadir mayor calidad de iluminación y profundidad.

Posteriormente todo fue cuestión del posicionamiento de los modelos, ya que en este caso la modelo mide 1.84 metros, mientras que el modelo mide 1.75 metros.

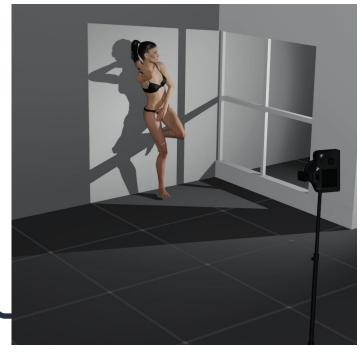
HISTOGRAMA

Por esa razón se colocó sentado para que no fuera relevante la estatura y luego se jugó con las reglas de la dirección en el sentido que la modelo viera a la cámara y el hombre la viera a ella.

Finalmente, se colorizó con tonos verdes para hacer que la fotografía tuviera mayor narrativa.

Esta fotografía la realicé en el año 2011 para la revista Maxim. Me llamó la atención como mediante las ventanas y la cortina traslúcida se generaba esas líneas y sombras que generaban un ambiente interesante.

Coloqué la modelo en ese punto y luego fue cuestión de romper todas las líneas que se generaban naturalmente con la sombra ubicando a la modelo en una posición lo más curvilínea posible, es decir, lo lineal se rompe con curvas y las curvas se rompen con líneas.

Finalmente, esta fotografía la convertí a blanco y negro, porque sentí que la forma era lo más importante y que la fotografía se iba a lucir más en esta escala de color.

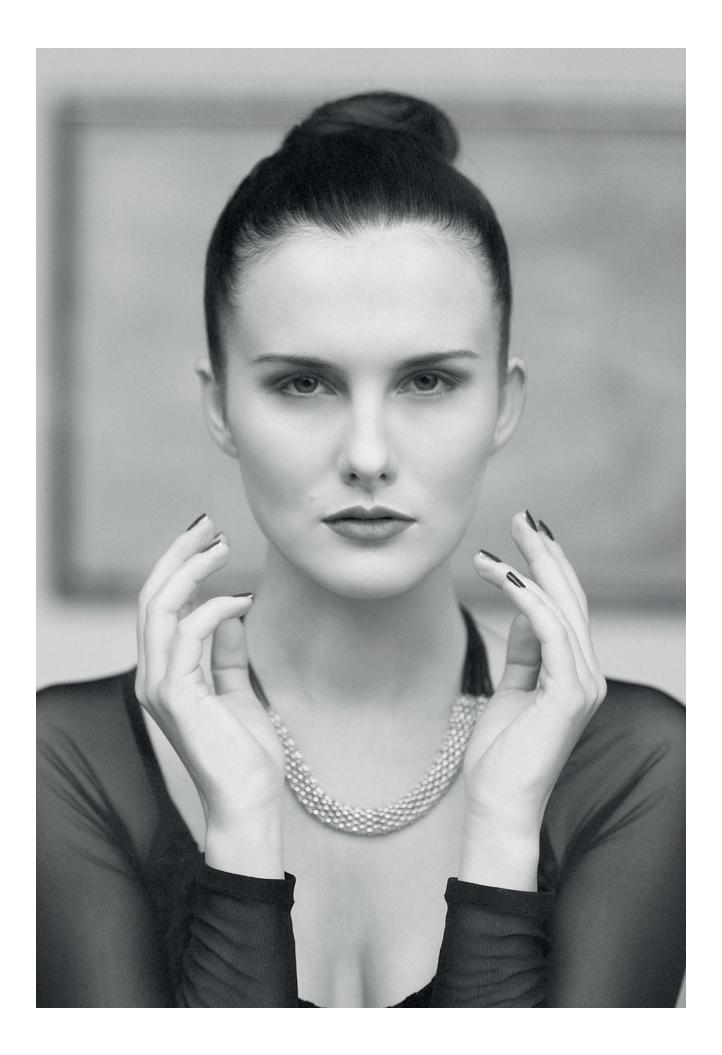

HISTOGRAMA

© TIPS

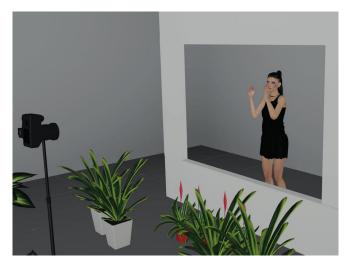
© ESQUEMA -

Siempre que puedas utiliza las sombras creadas por la luz natural como un elemento para añadir textura y para enriquecer la imagen.

© TIPS

iSiempre es interesante el efecto de luz de sombra! Cuando se te presente la ocasión, coloca a los modelos parados en las sombras y colócate dónde estaría la luz para crear un efecto de iluminación diferentes.

ESQUEMAS CON LUZ NATURAL

© EL DATO

Esta fotografía fue la portada de una revista que estaba cumpliendo su décimo aniversario.

En esta oportunidad encontré que no necesitaba utilizar ningún fiash, ya que la luz del día era increíblemente intensa.

Cuando coloqué a la modelo en sombra, la luz era supersuave y delicada. Ella se colocó frente a un vidrio mientras me ubiqué del otro lado.

Como pueden ver en la presión que generan sus manos y, adicionalmente, el vidrio me ayudó a crear un efecto

HISTOGRAMA

muchísimo más suave en cuanto al detalle y la textura de la fotografía que parece ser tomada con una cámara antigua.

Utilicé el blanco y negro porque me gustó muchísimo más para estas fotografías en específico.

Dirección Profesional de

D D B B para fotografía

Curso online con

ESTUDIO GUTI

Una mejor manera de aprender

iSigue aprendiendo con nosotros!

Sí te gustó este libro digital y quieres seguir aprendiendo, te recomendamos el curso online: "Dirección profesional de poses para fotografía", en el cual aprenderás en formato de vídeo y con muchísimo mayor detalle.

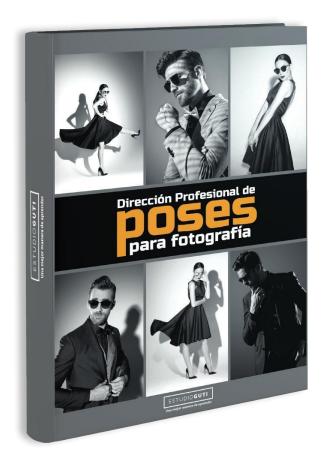
Su precio regular es de \$99 USD, pero con el siguiente link puedes adquirirlo con un descuento del 75 % a \$24.75 USD:

Curso de "Dirección profesional de poses para fotografía"

Y recuerda:

¡Mejores poses, mejores fotografías!

Y si quieres dar un paso al siguiente nivel, imaginate ahora poder tener en tus manos el libro digital de "Dirección Profesional de Poses para fotografía", donde aprenderás cómo hacer posar profesionalmente a tus modelos en estudio.

Normalmente el libro tiene un costo de \$29 USD, pero te regalamos un descuento para que lo adquieras a solo \$12.99 USD, ingresando al siguiente enlace:

Dirección profesional de poses para fotografía""

Además, si quieres seguir aprendiendo, siempre tienes la opción de comprar los cursos que quieres de uno en uno, pero si quieres estudiar sin límites y al menor costo te recomiendo la "Suscripción anual Estudio Guti", la cual te brinda acceso ilimitado a todos los cursos disponibles en la escuela online por solo \$299 USD.

No obstante, por ser una promoción especial, te dejamos el siguiente boton para acceder a un cupón de descuento del 50 % (\$149.50) si adquieres ya tu suscripción.

